О. Д. Ушакова

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Справочник школьника

учени _____ класса _____

_____ школы _____

_____

_____

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Этот словарик адресован всем, кто хочет познакомиться с жизнью и творчеством великих композиторов XVIII–XX вв. Ясность и простота изложения делают эту книгу отличным подарком для школьника, а объем охваченной информации заинтересует и любителей кроссвордов,

- Ушакова Ольга Дмитриевна
  -
  - Дорогие друзья!
  - АДАН Адольф Шарль (1803–1856)
  - АЛЯБЬЕВ Александр Александрович (1787–1851)
  - БАЛАКИРЕВ Милий Алексеевич (1836/1837–1910)
  - БАХ Иоганн Себастьян (1685–1750)
  - БЕЛЛИНИ Винченцо (1801–1835)
  - БЕРЛИОЗ Гектор Луи (1803-I869)
  - БЕТХОВЕН Людвиг ван (1770–1827)
  - БИЗЕ Жорж (1838–1875)
  - БОРОДИН Александр Порфирьевич (1833–1887)
  - БРАМС Иоганнес (1833–1897)
  - ВАГНЕР Рихард (1813-1883)
  - ВЕБЕР Карл Мария фон (1786–1826)
  - ВЕРДИ Джузеппе (1813–1901)
  - ВИВАЛЬДИ Антонио (1669/1678-1741)
  - ГАЙДН Франц Йозеф (1732–1809)
  - ГЕНДЕЛЬ Георг Фридрих (1685–1759)
  - ГЛАЗУНОВ Александр Константинович (1865–1936)
  - ГЛИНКА Михайл Иванович (1804–1857)
  - ГЛЮК Кристоф Виллибальд (1714–1787)
  - ГРИГ Эдвард (1843–1907)
  - ГУНО Шарль Франсуа (1818–1893)
  - ДАРГОМЫЖСКИЙ Александр Сергеевич (1813–1869)
  - ДЕЛИБ Лео (1836–1891)
  - ДОНИЦЕТТИ Гаэтано (1797–1848)
  - КАЛЬМАН Ймре (1882–1953)
  - ЛЕГАР Ференц (Франц) (1870–1948)
  - ЛЕОНКАВАЛЛО Руджеро (1857–1919)
  - ЛИСТ Ференц (Франц) (1811–1886)
  - МАССНЕ Жюль (1842–1912)
  - МЕНДЕЛЬСОН (Мендельсон-Бартольди) Феликс (1809–1847)
  - МОЦАРТ Вольфганг Амадей (1756–1791)

- МУСОРГСКИЙ Модест Петрович (1839–1881)
- ОФФЕНБАХ Жак (Якоб Эбершт) (1819–1880)
- ПАГАНИНИ Никколо (1782–1840)
- ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич (1891–1953)
- ПУЧЧИНИ Джакомо (1858–1924)
- РАХМАНИНОВ Сергей Васильевич (1873–1943)
- РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич (1844–1908)
- РОССИНИ Джоаккино (1792–1868)
- РУБИНШТЕЙН Антон Григорьевич (1829–1894)
- СЕН-САНС Камиль (1835–1921)
- ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич (1840–1893)
- ШОПЕН Фридерйк (1810–1849)
- ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич (1906–1975)
- ШТРАУС Иоганн (сын) (1825–1899)
- ШУМАН Роберт (1810–1856)
- СЛОВАРИК МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

- notes
  - 1
  - 2

Ушакова Ольга Дмитриевна
ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ
Справочник школьника

Дорогие друзья!

Не все интересуются музыкой, но многие наверняка слышали имена Баха, Бетховена, Моцарта, Вагнера, Чайковского и, может быть, задумывались, а что такого особенного сделал тот или иной композитор, что его так превозносят?

Из этой книжки вы узнаете о нелёгком (хотя у некоторых — безоблачном) жизненном пути и творчестве 46 композиторов — узнаете о том, как становятся великими.

Если какие-нибудь слова, связанные с музыкой, приведут вас в недоумение, вы можете поискать их в словарике музыкальных терминов, который приводится в конце книги.

АДАН Адольф Шарль (1803–1856)

— французский композитор. Адан родился в Париже; сын известного в то время профессора Парижской консерватории, он с рождения жил в музыкальной среде и рано начал заниматься музыкой.

В 11 лет Адан поступил в консерваторию. Его учитель — знаменитый композитор Адриен Буальдьё, писавший комические оперы, — своей оперой «Белая дама (1825)[1] положил начало романтическому направлению в музыкально-театральном искусстве Франции. Ученик пошёл по его стопам. Начав с музыки к водевилям, он не замедлил написать и оперу, которая в 1829 г. была поставлена на сцене театра «Опера комик».

Адан продолжил начинания учителя и утвердил романтику в балете и опере. Он написал более 40 опер, самая известная из них — «Почтальон из Лонжюмо» (1836), и несколько балетов, в которых правдивость изображаемых танцорами чувств подчёркивает подлинный драматизм сюжета. И по сей день на многих сценах мира идут с успехом его балеты «Жизель, или Виллисы» (1841) и «Корсар» (1856).

«Жизель» — это история несчастной любви: крестьянская девушка скоропостижно умирает, узнав, что её возлюбленный, Альберт, на самом деле граф и должен жениться на другой. В основе сюжета лежит старинная легенда о девушках, умерших до свадьбы, — о виллисах: в полночь они встают из могил и преследуют молодых людей, пока те не падают замертво; эта участь едва не постигла и Альберта. «Корсар», напротив, представляет торжество любви. Героев балета — корсара Конрада и похищенную им красавицу-невольницу Медору — ожидает множество неприятностей: это и бунт корсаров, и коварство друга, и продажа Медоры в гарем паши; они с честью выходят из всех этих испытаний и в заключение спасаются из разбитого бурей корабля.

Адан работал не только во Франции: одно время он был директором театра «Ковент-Гарден» в Лондоне, а в 1839–1840 гг. жил в Петербурге, где написал балет «Пират». С 1849 г. Адан — профессор Парижской консерватории; умер он в Париже в 1856 г.

АЛЯБЬЕВ Александр Александрович (1787–1851)

— русский композитор. Алябьев родился в Москве и происходил из старинного дворянского рода. Его ждала карьера военного, он участвовал в Отечественной войне 1812 г., однако полученное им всестороннее (в том числе и музыкальное) образование и общение с известными писателями, музыкантами, композиторами, театральными деятелями того времени побудили его к активной творческой деятельности. Вместе с молодым Верстовским, талантливым музыкантом и композитором, он пишет музыку к водевилям. Одно время большим успехом пользовался водевиль Хмельницкого «Новая шалость, или Театральное сражение» с музыкой Алябьева и Верстовского.

Алябьев пробует работать самостоятельно. В 1827 г. в Московском Большом театре был поставлен его комический балет «Волшебный барабан». Музыку к балету композитор сочинял в тюрьме, во время следствия. В 1825 г. его арестовали по ложному обвинению; он был сослан в Сибирь, потом переведён на Кавказ, позднее в Оренбург, в Московскую губернию, а с 1843 г. поселился в Москве (вначале — под надзором полиции), где и умер 8 лет спустя.

В годы Тобольской ссылки (1828–1831) и на Кавказе Алябьев сочинял в основном танцевальную музыку (полонезы, кадрили, вальсы, мазурки) и записал много народных песен — русских, кавказских, башкирских, татарских и т. п. Вокальное творчество Алябьева основано на этой самой народной музыке и вобрало в себя лучшие черты песенной лирики того времени.

Ни оперы, ни водевили не принесли ему и сотой доли той известности, какую он снискал своими песнями и романсами: это «Соловей» (на слова А. А. Дельвига), «Вечерний звон» (на слова И. Козлова), «Нищая» (на слова П. Беранже), песни на слова Н. П. Огарёва и т. д. Алябьев одним из первых стал писать музыку к стихотворениям А. С. Пушкина — так появились ныне широко известные романсы «Я вас любил», «Увы, зачем она блистает», «Зимняя дорога» и др.

БАЛАКИРЕВ Милий Алексеевич (1836/1837–1910)

— русский композитор, пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Он родился в Нижнем Новгороде и уже в 4 года проявил склонность к музыке. Мать, а затем и профессиональный педагог стали учить его игре на фортепьяно, и, хотя Балакирева ждал Нижегородский дворянский институт, а позднее — математический факультет Казанского университета, музыку он не бросил.

Ко времени своего приезда в Петербург (1855) Балакирев был уже неплохим пианистом, автором оркестровой фантазии на русские народные темы и концерта для фортепьяно с оркестром на мотивы оперы Глинки «Жизнь за царя». Год спустя он дебютировал как пианист на музыкальном утреннике Петербургского университета, исполнив первую часть своего концерта.

Необыкновенное дарование юноши не могло остаться незамеченным, а огромная музыкальная эрудиция и удивительная способность быстро и глубоко анализировать музыкальные произведения собрали вокруг него молодых музыкантов — Цезаря Кюи, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина. Последователи Глинки и Даргомыжского, эти музыканты составили ядро кружка, известного под названием «Могучая кучка». Стремясь сделать музыку понятной и доступной каждому, они выступали за русскую музыкальную самобытность и широко использовали в своём творчестве русские народные песни и фольклор других народов. Центром их музыкально-просветительской деятельности стала Бесплатная музыкальная школа, созданная в 1862 г. по инициативе Балакирева.

Целью школы было приобщить к музыке всех желающих, и концерты хора, составленного из учащихся (ремесленников, студентов, служащих), пользовались шумным успехом. Балакирев руководил школой в 1868–1873 и 1881–1908 гг. и постоянно дирижировал школьными концертами.

В 1883 г. его назначили управляющим Придворной певческой капеллой, и за 11 лет его деятельности она достигла расцвета; верным его помощником в делах капеллы стал Римский-Корсаков.

Балакирев был известен не только как замечательный дирижёр и энергичный деятель на поприще истинно русской музыки; не менее замечательна его композиторская деятельность. Его музыке свойствен национальный колорит и исключительная

мелодичность; в основе его творчества — симфонии, фортепьянные произведения и романсы. Им написано несколько увертюр — на испанские темы (данные Глинкой), на чешские темы, на русские народные темы; симфонические поэмы — «Русь, или 1000 лет» (на открытие в Новгороде памятника 1000-летию России) и «Тамара» (1882), считающаяся лучшим произведением Балакирева; кантата «Памяти Глинки» (исполнена в 1906 г. на торжественном открытии памятника Глинки в Петербурге).

Из фортепьянных сочинений наиболее известна восточная фантазия «Исламей» (1869): построенная на восточных темах, она чрезвычайно трудна по исполнению; это было любимое произведение Листа, и он часто давал играть фантазию своим ученикам.

Из романсов Балакирева и по сей день пользуются популярностью «Слышу ли голос твой», «Взошёл на небе месяц ясный», «Грузинская мелодия», «Песнь золотой рыбки» и др.

Композитор умер в Петербурге в 1910 г. и похоронен на кладбище Александро-Невской лавры (ныне — Некрополь мастеров искусств).

БАХ Иоганн Себастьян (1685–1750)

— немецкий композитор и органист. Родился он в Эйзенахе (Тюрингия). В его роду было много музыкантов: отец занимал должность придворного музыканта, 2 его двоюродных дяди были композиторами и органистами, троюродный брат — композитором и капельмейстером, а старший брат — органистом. Оставшись в 10 лет сиротой после смерти отца, юный Бах нашёл пристанище у старшего брата в Ордруфе. Брат стал учить его пению, игре на скрипке и клавесине, и вскоре обнаружил в нём необыкновенные музыкальные способности. Зависть овладела им, и на занятиях теперь он не столько учил, сколько подавлял своего ученика.

Хороший голос и музыкальный талант привели Баха в гимназию св. Михаила в Люнебурге; его приняли в хор. Располагая свободным временем, юноша часто посещал другие города — Гамбург, Любек и Целле, — где находились тогда лучшие музыканты.

С 1703 г. начинается самостоятельная музыкальная деятельность Баха. В семнадцатилетнем возрасте он играл на органе, клавире, скрипке и альте. Начав скрипачом в Веймаре, Бах вскоре переключается на орган, и в течение 5 лет он — органист в Арнштадте, затем в Мюльхаузене.

В 1708–1717 гг. Бах — уже придворный органист, а затем и капельмейстер при одном из княжеских дворов в Кётене. В 1723 г. Бах занял место кантора в школе при церкви св. Фомы в Лейпциге; на этой ответственной должности он и оставался до самой смерти.

Кантор — первоначально церковный певчий, а позднее учитель музыки в духовном учебном заведении — мог в зависимости от своих способностей руководить всей музыкальной жизнью города; таким кантором и был Бах. Большую часть дня он отводил работе с хором, однако это не мешало ему заниматься сочинительством.

Необычайно плодотворная композиторская деятельность Баха, музыканта-универсала, охватывала почти все музыкальные жанры, и количество созданных им произведений потрясает воображение.

Работал он в основном по заказам — и это была музыка церковная, проникнутая глубоким религиозным чувством: духовные кантаты, оратории, мессы; «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею» стали кульминацией многовековой истории этих жанров.

Стиль вокальных произведений Баха исключительно полифонический: для них характерно одновременное сочетание самостоятельных мелодических линий в разных голосах; эти голоса, каждый из которых ведёт свою линию, взаимодействуют друг с другом и образуют в высшей степени богатую гармонию. В музыке Баха полифония достигла пика своего десятивекового развития.

Центральное место в инструментальном творчестве Баха занимает органная музыка, традиционные жанры которой он переосмыслил и обновил. Исполнитель-виртуоз, знаток клавишных инструментов. Бах создал немало произведений для клавира; он — автор одного из первых клавирных концертов, Итальянского концерта (без оркестра), который утвердил самостоятельное значение клавира как концертного инструмента.

Бах писал музыку для скрипки, виолончели, гобоя, флейты, для инструментального ансамбля и для оркестра; обнаруживая глубочайшее знание инструментов, он показал, насколько широки их возможности, — и 6 его Бранденбургских концертов для различного состава инструментов это подтверждают.

К концу жизни Баху пришлось диктовать свои произведения: болезнь глаз привела к слепоте. Смерть настигла его во время создания хорала — церковного одноголосного песнопения — «Приближаясь к трону Твоему».

Бах оставил богатейшее музыкальное наследие (хотя при жизни была опубликована лишь небольшая часть его произведений) — и 4 талантливых сыновей: «галльский» Бах, Вильгельм Фридеман (1710–1784) — композитор и талантливый импровизатор; «берлинский» или «гамбургский» Бах, Карл Филипп Эмануэль (1714–1788) — композитор, виртуоз-клавесинист и пианист, импровизатор; «бюккебургский» Бах, Иоганн Кристоф Фридрих (1732–1795) — композитор и клавесинист; «миланский» или «лондонский» Бах, Иоганн Кристиан (1735–1782) — композитор и клавесинист, оказавший значительное влияние на Моцарта, с которым они вместе музицировали и импровизировали на фортепьяно.

БЕЛЛИНИ Винченцо (1801–1835)

— итальянский композитор. Он родился в Катании, на Сицилии, в семье музыкантов; отец его был дирижёром. Музыкальное образование юноша получил в Неаполитанской консерватории. Вначале он занимался только духовной музыкой, писал инструментальные сочинения, однако еще в консерватории увлёкся оперой. Первая его опера «Адельсон и Сальвини» была поставлена в 1824 г. в театре консерватории; 2 года спустя последовала вторая, «Бианка и Фернандо», которую поставили уже в неаполитанском театре «Сан-Карло», — и эта опера имела такой успех, что Беллини предложили ангажемент в театре «Ла-Скала» в Милане. Там были поставлены его оперы «Пират» (1827) и «Чужестранка» (I829).

С каждой оперой популярность композитора росла, чему немало способствовал тот факт, что главные оперные партии исполнялись известнейшими европейскими певцами того времени.

До 1833 г. Беллини работает в Италии, сочиняя оперы для различных итальянских театров: это «Заира» (1829), поставленная в пармском театре, «Монтекки и Капулетти» (1830) в Венеции, и прославленная «Сомнамбула» (183I) в Милане.

Критики упрекали Беллини в излишней простоте его музыки и в недостатке драматизма, в отсутствии сильных страстей — приняв это к сведению, композитор пишет для миланского театра потрясающую «Норму» (1831), которая имела оглушительный успех с Малибран в главной роли.

В 1833 г. Беллини восторженно принимают в Париже, затем в Лондоне, но ему суждено было написать ещё только одну оперу, «Пуритане» (1834): в 1835 г. композитор умер в Пюто, близ Парижа. За свою недолгую жизнь он успел написать около 20 опер, и 3 из них — «Сомнамбула», «Норма» и «Пуритане» — по сей день сохраняются в репертуаре оперных театров.

Романтик по натуре, Беллини стремился воплотить в музыке речевые интонации; он придавал большое значение вокалу, подчёркивая его ослаблением аккомпанемента, и его вокальные партии — экспрессивные, виртуозные — способствовали дальнейшему развитию вокального искусства.

Его творчество оказало большое влияние на Вагнера; им восторгались Глинка и Шопен, который даже изъявил желание быть похороненным рядом с Беллини.

БЕРЛИОЗ Гектор Луи (1803-I869)

— французский композитор, дирижёр, музыкальный критик, писатель. Он родился в Ла-Кот-Сент-Андре, близ Гренобля; отец его был медиком и надеялся, что сын пойдёт по его стопам. Он не обращал внимания на музыкальные способности мальчика, а тот выучился играть на гитаре и флейте, и сочинял романсы.

В 182I г. Берлиоз по настоянию отца поступил в Парижскую медицинскую школу, однако тяга к музыке становилась всё сильнее; он бросает медицину и в 1826 г. поступает в консерваторию. Рассорившись с отцом и лишившись его материальной поддержки, Берлиоз был вынужден подрабатывать, и стал хористом в театре «Жимназ», продолжая учёбу в консерватории.

Он проявил себя как талантливый композитор, однако композиции его были столь самобытны, что большинство преподавателей их не приняли. Ко времени окончания консерватории Берлиоз уже являлся автором нескольких вполне зрелых произведений, в том числе кантаты «Сарданапал», за которую он получил Римскую премию (I830) и был послан как лауреат в Италию, для совершенствования своих знаний.

Ещё во время учёбы в консерватории Берлиоз стал выступать как музыкальный писатель и критик, причём критик беспощадный, что снискало ему немало врагов. Политическая обстановка во Франции была нелёгкой; находясь в оппозиции к существующему режиму — это был режим Реставрации Бурбонов, — Берлиоз проникся передовыми идеями и искусством Великой французской революции, что и нашло отражение в его творчестве. Программным произведением композитора стала «Фантастическая симфония» (1830) — манифест французского романтизма в музыке. Монументальность, живописность, театральность — таковы основные черты музыки Берлиоза.

В Италии он пишет симфонию «Гарольд» (1834), величественный «Реквием» (1837), симфонию «Ромео и Джульетта» (1839) для солистов, хора и оркестра, «Траурнотриумфальную симфонию» (1840) на открытие Июльской колонны (памяти жертв Июльской революции 1830 г.). Берлиоз первым создал увертюру как самостоятельное произведение, не связанное ни с оперой, ни с балетом.

Прогрессивные слушатели принимали его искусство восторженно, но аристократам и буржуа оно было чуждо — это обусловило провал его оперы «Бенвенуто Челлини», поставленной в Париже в 1838 г.

Стремление найти отзывчивую аудиторию и материальная необеспеченность вынудили Берлиоза гастролировать в качестве дирижёра. Исполнял он, главным образом, свои произведения; побывал в Германии, Австрии, России, причём выступления в Петербурге и Москве стали для него настоящим триумфом.

Революцию 1848 г. Берлиоз встретил с неприязнью; он постепенно отходит от воплощения острых социальных проблем в своих произведениях, которые обретают черты благородного величия. Обладая прекрасной композиторской техникой, Берлиоз использовал самые разнообразные комбинации инструментов, выражая с помощью музыкальных звуков поэтическую мысль и достигая при этом поразительных эффектов. Таковы драматическая легенда «Осуждение Фауста» (I846), оратория «Детство Христа» (1854), духовное песнопение для 3 хоров «Te Deum» («Тебя, Бога, хвалим», I856), которое принесло ему звание члена Парижской академии, большая опера «Троянцы» (1858) в 2 частях.

Великолепная инструментовка ставит Берлиоза в один ряд с такими выдающимися мастерами, как Римский-Корсаков и Р. Штраус.

С 1852 г. Берлиоз занимает должность библиотекаря Парижской консерватории. Он много пишет — и не только музыку, но и литературно-музыкальные труды. Трактат «Дирижёр оркестра» имел громадный успех и выдержал множество изданий, в том числе и в России; его «Мемуары», повествующие о путешествиях по разным странам, вышли уже после смерти композитора. Берлиоз умер в 1869 г. в Париже.

БЕТХОВЕН Людвиг ван (1770–1827)

— немецкий композитор, органист, педагог. Родился он в Бонне, в семье музыкантов. Музыкальные способности открылись в нём рано; отец стал давать ему уроки музыки и едва не погубил дарование мальчика: пристрастие к вину и вспыльчивый нрав отца превращали занятия в тяжёлые экзекуции. К счастью, мальчиком занялись сослуживцы отца; он учился игре на гобое и на органе, и успехи юного Бетховена вскоре обратили на него всеобщее внимание.

Он был назначен органистом Боннской придворной капеллы; к этому времени относятся и первые его опыты в композиции. Написанная им кантата удостоилась похвалы самого Гайдна. После смерти отца, в 1792 г., Бетховена посылают в Вену, для совершенствования в композиции.

В Вене Бетховен вскоре приобрёл славу хорошего пианиста и виртуоза-импровизатора. У него появляется множество почитателей, и среди них аристократы-меценаты — граф Брунсвик, князь Лихновский, граф Разумовский, князь Эстергази; они приняли в нём большое участие, и впоследствии он посвятил им многие свои произведения.

Концертные выступления Бетховена в Вене, а затем в Праге, Берлине и Дрездене проходили с огромным успехом. Он много пишет; к началу 1880-х гг. Бетховен — уже автор большого числа произведений, поражавших слушателей бурным драматизмом: огромное влияние на его творчество оказали события Великой французской революции. К этому времени относятся знаменитые фортепьянные сонаты — № 8 («Патетическая») и № 14 («Лунная»); в 1800 г. появляется 1-я симфония, в 1802 г. — 2-я, а 2 года спустя — 3-я, знаменитая «Героическая».

Бетховен работал медленно, часто переделывал свои произведения, и в сравнении с другими выдающимися композиторами он написал не слишком много, однако его произведения, обладающие особой, глубоко проникновенной экспрессией и выражающие тончайшие личные переживания, будоражат слушателей и поныне.

В общей сложности Бетховен написал 9 симфоний, 2 мессы, оперу «Фиделио», 7 отдельных увертюр, скрипичный концерт, 5 концертов для фортепьяно, ораторию «Христос на Масличной горе», кантату «Славное мгновение», множество песен, дуэтов, сонат для различных инструментов и многое другое.

Человек бурного темперамента, что нашло отражение в героике его произведений, Бетховен часто впадал в крайности. Он

ненавидел тиранию; свою «Героическую симфонию» он посвятил вначале Наполеону Бонапарту — когда же тот объявил себя императором, Бетховен уничтожил посвящение.

Характер его становился всё более трудным; первые признаки ослабления слуха, проявившиеся ещё в 1798 г., закончились полной глухотой. Публичные выступления пришлось прекратить. Австрийский император назначил ему пожизненную пенсию, однако, совершенно неприспособленный к жизни и беспомощный в практических делах, Бетховен был обречён на жизнь, полную лишений.

Здоровье его ухудшалось, он всё более отдалялся от людей. Умер Бетховен в Вене, от водянки; похороны его собрали огромное количество народа.

БИЗЕ Жорж (1838–1875)

— французский композитор. Он родился в Париже. Его отец — учитель пения, — заметив в девятилетием сыне удивительные музыкальные способности, отдал его в консерваторию, где мальчик получил разностороннее образование. За время учёбы Бизе одержал победу в 9 конкурсах, а за успехи в фортепьянной игре получил Римскую премию, позволившую ему отправиться в качестве стипендиата в Италию.

Незадолго до поездки он написал оперетту «Доктор Миракль» — она принесла ему известность. В Италии Бизе пишет двухактную оперу «Дон Прокопио», 2 части симфонии, увертюру и одноактную комическую оперу (1858–1860) — и по возвращении в Париж перед ним открываются сцены лучших парижских театров. Однако удача повернулась к нему спиной: все написанные им оперы — «Искатели жемчуга» (1863), «Иван Грозный» (1865), «Пертская красавица» (по роману В. Скотта, 1866), «Джамиле» (по поэме А. Мюссе, 1871) — успеха не имели, а «Кармен» (по новелле П. Мериме, 1875) была встречена совсем холодно.

С симфонической музыкой ему повезло больше: музыку к драме А. Доде «Арлезианка», сонаты «Рим» и «Детские игры» и публика, и критики встретили благосклонно. Бизе написал также много песен и фортепьянных произведений, однако слава пришла к композитору только после его смерти. Провал «Кармен» подорвал и без того слабое здоровье Бизе (он страдал пороком сердца), и в том же году композитор скончался.

Спустя несколько месяцев после смерти Бизе его «Кармен» с оглушительным успехом разошлась по сценам всего мира, начиная с Венского оперного театра. К настоящему времени это одна из самых популярных опер. Чайковский писал о ней, что «это в полном смысле шедевр». Музыка «Кармен» захватывает необычайной темпераментностью и жизненностью. Её герои — простые люди, но люди с сильными страстями. Действие оперы разворачивается на фоне картин испанской жизни; испанский колорит придаёт опере магическое очарование, а ход драматических событий до самого конца держит слушателей в напряжённом ожидании развязки.

БОРОДИН Александр Порфирьевич (1833–1887)

— русский композитор, учёный-химик, общественный деятель. Он родился в Петербурге и по отцу принадлежал к роду князей Имеретинских. Его отцом был князь Гедианов, но, рождённый вне брака, он не унаследовал фамилии отца — его записали законным сыном крепостного слуги князя.

Мать Бородина была женщиной состоятельной и решила дать ему всестороннее домашнее образование. Он с детства полюбил и музыку, и естественные науки. К 13 годам Бородин играл на фортепьяно, виолончели и флейте, знал чуть ли не наизусть все симфонии Бетховена и Гайдна, увлекался Мендельсоном, посещал симфонические концерты и сочинил концерт для флейты с фортепьяно. Однако страсть к химии постепенно заглушила тягу к музыке.

Дом, где он жил, пропах химикалиями: Бородин любил ставить опыты — и кончилось это тем, что он поступил в Медико-хирургическую академию. В период учёбы он между делом сочинял романсы, но никому их не показывал, а на 4-м курсе написал много фуг — правда, времени на музыку оставалось всё меньше.

После окончания академии (1856) Бородин поступает на службу: ординатор при военном госпитале, он в 1858 г. защитил докторскую диссертацию; с 1864 г. Бородин — профессор, с 1874 г. — заведующий кафедрой химии, а с 1877 г. — академик Медико-хирургической академии. Он — один из организаторов (1872) и педагогов Женских врачебных курсов; учёные труды Бородина доставили ему почётную известность в научном мире.

Если бы не знакомство с Балакиревым, он бы, наверно, и не стал серьёзно заниматься музыкой — но Балакирев произвёл решительный переворот в его жизни. Познакомившись с произведениями Бородина, он счёл композицию истинным его призванием и стал учить его формам и инструментовке. Вскоре появилась 1-я симфония Бородина (1867) — творение зрелого музыканта, а за ней — романсы: ныне широко известные «Морская царевна», «Спящая княжна», «Море», «Отравой полны мои песни» и др.

Бородин относился к сочинению музыки как к научным занятиям — строго критически, с большой требовательностью, — и работа продвигалась медленно: так, музыку 2-й симфонии («Богатырской») он писал в течение 2 лет, и ещё несколько лет

ушло на завершение партитуры.

Над оперой «Князь Игорь» (по мотивам «Слова о полку Игореве») Бородин работал 18 лет — и умер, не закончив её; оперу дописывали по материалам Бородина Римский-Корсаков и Глазунов. Созданная на основе русского фольклора, эта опера стала образцом национального героического эпоса в музыке.

Прах Бородина покоится в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

БРАМС Иоганнес (1833–1897)

— немецкий композитор, пианист, дирижёр. Родился он в Гамбурге; его отец был контрабасистом в оркестре городского театра и мог играть на всех струнных инструментах, что, впрочем, не приносило особого дохода. Мальчик, рано выказавший музыкальные способности, вынужден был заниматься аранжировкой маршей для военных оркестров, а по вечерам подрабатывал тапёром в гамбургских пивных.

Отец учил его играть на скрипке и виолончели, однако только игра на фортепьяно обнаружила его необычайно яркий талант. В 1847 г. состоялось первое его публичное выступление как пианиста, причём исполнял он собственные вариации.

На талантливого мальчика обратили внимание. Он стал серьёзно заниматься музыкой, изучал композицию и интенсивно сочинял, хотя большинство ранних своих произведений он позднее уничтожил. В возрасте 20 лет Брамс получил предложение от венгерского скрипача Э. Ременьи сопровождать его в гастрольной поездке в качестве аккомпаниатора. Во время гастролей Брамс познакомился с Листом, Иоахимом — знаменитым скрипачом — и с Шуманом, который написал статью о молодом композиторе, восходящей звезде музыкального искусства.

В 1862 г. Брамс переезжает в Вену; он выступает как пианист, а позднее занимает место хорового дирижёра в Певческой капелле. В середине 1870-х гг. он целиком отдаётся творчеству, выступает как дирижёр и пианист, много путешествует. Умер он в Вене в 1897 г.

Его творческое наследие обширно; он писал во всех музыкальных жанрах, кроме оперного, и создал более 80 произведений, отличающихся яркой и самобытной индивидуальностью. Его музыка воспевает свободу личности, мужество, нравственную чистоту; она проникнута мятежным духом и трепетным лиризмом.

Брамс написал 4 симфонии, 2 увертюры, 2 фортепьянных концерта, скрипичный концерт, произведения для оркестра и хора, множество небольших фортепьянных произведений — сонаты, баллады, фантазии, вальсы и т. п., однако особую популярность получили знаменитые «Венгерские танцы».

ВАГНЕР Рихард (1813-1883)

— немецкий композитор, дирижёр, поэт и драматург, музыкальный писатель. Он родился в Лейпциге и воспитывался в артистической семье; его отчим был актёром, и мальчик с ранних лет увлёкся театром. Школьные годы он провёл в Дрездене, а по окончании гимназии слушал лекции по философии и эстетике в университете. Особого влечения к музыке Вагнер не чувствовал — до тех пор, пока не познакомился с сочинениями Бетховена.

Он начал брать уроки игры на фортепьяно, изучал теорию музыки. В 1833 г. Вагнер взялся писать оперу «Свадьба» — он сжёг её, не закончив.

В том же году появляется новая опера — «Феи», а на следующий год начинается его карьера музыканта: он выступает в качестве дирижёра в Магдебурге, Кёнигсберге, Риге и других городах. Очередная опера — «Запрет любви», — поставленная на магдебургской сцене, имела слабый успех, зато в Риге он написал свою первую большую оперу — «Риенци» — и, вдохновлённый удачей, задумал поставить её в Париже; туда он и отправился морем через Лондон.

Трёхлетнее пребывание в Париже было для него тяжёлым временем; не имея постоянных источников дохода, он вынужден был браться за любую подходящую работу, от сочинения душещипательных французских романсов до музыкального рецензирования.

Вагнер пишет новую оперу — «Летучий голландец»; идея оперы зародилась во время переезда из Лондона во Францию, когда его корабль едва не погиб от бури в проливе.

Потерпев неудачу в Париже, композитор в 1842 г. переезжает в Дрезден — там и состоялось первое представление «Риенци». Успех был столь оглушительным, что Вагнер предложил театру и «Летучего голландца»; опера произвела настоящий фурор, расколов слушателей на 2 лагеря — тех, кто безоговорочно принял её, и тех, кого она решительно не устраивала.

Это была новаторская по тем временам опера: народно-бытовые сцены плавно переходили в фантастические, почти не было отдельных законченных номеров (арий, дуэтов и т. д.). Вагнер старался придерживаться певучего речитатива, чтобы создать подобие разговорной речи, и впервые применил систему лейтмотивов: каждый герой имел свой собственный, характеризующий его мотив. Опера производила эффект странной и многим непонятной новизны.

В 1843 г., благодаря успеху 2 опер, Вагнеру предлагают место

капельмейстера оперного театра в Дрездене. Он приобретает большую известность мастерским исполнением Глюка — и продолжает писать. В 1845 г. появляется «Тангейзер» на сюжет народных сказаний — новизна вагнеровской музыки на сей раз у всех вызвала холодный приём.

Мысль об идеальной опере не оставляет композитора: он хотел, чтобы в опере основное внимание уделялось драматическим событиям, а музыка была бы лишь средством для достижения этого, фоном. Это привело Вагнера к реформе в оперном искусстве. Он сам стал сочинять тексты — такие, которые подчинили бы себе музыку. Появляются тексты «Лоэнгрина», «Мейстерзингеров» и «Нибелунгов» — на темы народных сказаний и легенд. Они создавались в атмосфере общественного подъёма, приведшего к революции 1848–1849 гг. После подавления дрезденского восстания, в котором Вагнер принимал непосредственное участие, он был вынужден покинуть Дрезден.

На долгие годы главным местом его пребывания становится Цюрих. Вагнер пишет музыку для своих текстов, предпринимает концертные турне в Прагу и Петербург, где мастерски дирижирует сочинениями Бетховена, и ждёт — ждёт, когда осуществится его мечта об идеальной опере.

Это время наступило, когда на баварский престол вступил Людвиг II, горячий поклонник Вагнера. Он пригласил композитора в Мюнхен, подарил ему виллу на берегу Штарнбергского озера и предоставил возможность ставить оперы.

В 1865 г. состоялась премьера «Тристана и Изольды» (позднее, в Вене и Дрездене, певцы и певицы отказались от исполнения оперных партий по причине их недоступности человеческим голосам), в 1868 г. — «Мейстерзингеров». Мюнхен стал центром пропаганды вагнеровской музыки.

В 1876 г. была завершена работа над грандиозной тетралогией «Кольцо нибелунгов» — циклом из 4 опер: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Для её постановки в Байрейте был построен специальный театр с новейшими приспособлениями в декорационном и акустическом отношении. Созданная на основе скандинавского и германского эпосов, эта тетралогия вознесла Вагнера на вершину славы.

В последние годы жизни он страдал от астмы. Опера «Парсифаль» (1882) стала лебединой песней Вагнера: он умер год спустя в Венеции, куда переселился в надежде на облегчение болезни.

ВЕБЕР Карл Мария фон (1786–1826)

— немецкий композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель и критик. Вебер родился в Эйтине, земля Шлезвиг-Гольштейн (Северная Германия). Его отцу — оперному капельмейстеру и антрепренёру — часто приходилось переезжать из города в город, поэтому мальчик, рано обнаруживший музыкальный талант, систематического образования не получил — однако по мере возможностей учился игре на фортепьяно, занимался теорией музыки и композицией.

К 16 годам одарённый юноша был уже выдающимся пианистом и автором многих сочинений. Прекрасное знание сцены, приобретённое в детские годы, чрезвычайно помогло ему в сочинении опер. Первым его опытом в драматической музыке стала опера «Сила любви и вина» (1799); год спустя появилась «Немая лесная девушка», которая обошла почти все сцены Европы и была поставлена даже в Петербурге.

Не имея постоянного пристанища и часто испытывая нужду, Вебер кочевал по стране, из города в город, работая дирижёром, домашним учителем, пианистом — и сочиняя музыку. Наполеоновская агрессия и патриотический подъём, охвативший передовую немецкую интеллигенцию, нашли отклик и в творчестве Вебера. Он создаёт «Песни лиры и меча» — сборник патриотических песен (на слова Т. Кёрнера), получивших широкое признание в народе, — и кантату по случаю победы при Ватерлоо.

Последние 10 лет жизни Вебер руководил оперным театром в Дрездене. Это был самый плодотворный период: создаются лучшие его фортепьянные произведения, в том числе «Приглашение к танцу» (1819), и знаменитые оперы — «Вольный стрелок» (1821), «Эврианта» (1823), «Оберон» (1826), — в которых Вебер проявил себя самобытным композитором, выразившим подъём национального духа. Благодаря этим операм, Вебер считается создателем немецкого романтического оперного театра; его оперы лежат в начале тех различных путей, по которым развивалась романтическая опера XIX в.

Для своих опер Вебер разрабатывал народные мелодии или же писал свои в народном духе. Будучи отличным знатоком сцены, он умело пользовался драматическими эффектами, ярко очерчивая характеры героев.

Смерть настигла его в Лондоне, когда он готовил к постановке на сцене свою последнюю оперу; он умер от туберкулёза.

ВЕРДИ Джузеппе (1813–1901)

— итальянский композитор, величайший оперный композитор XIX в. Он родился в местечке Ронколе, близ Буссето, в Северной Италии. Его родители содержали трактир. Мальчика с детских лет тянуло к музыке, однако средств, чтобы дать ему хорошее музыкальное образование, не было. Один из богатых горожан, заметив удивительные способности Верди, предложил ему деньги для обучения в консерватории.

Верди было 20 лет, когда он приехал в Милан учиться. Директор консерватории отказался его принять — по причине отсутствия способностей. Юноша ему не поверил и договорился о частных уроках с директором театра «Ла-Ска-ла»; под его руководством он начал сочинять музыку.

По возвращении в Буссето Верди возглавил музыкальную жизнь города: он стал директором филармонического общества, устраивал концерты, в которых принимал участие как дирижёр, композитор и пианист. В 1838 г. он приезжает в Милан, где оперой «Оберто, граф Сан-Бонифачо» и начинается его удивительная карьера оперного композитора. Опера, поставленная в «Ла-Скала», была так хорошо встречена публикой, что дирекция заключила с молодым композитором контракт, согласно которому он обязан был писать по 3 оперы в год.

Работоспособность Верди была поистине невероятной (всего он создал 26 опер); он пишет «Навуходоносор» («Набукко», 1842), «Ломбардцы в первом крестовом походе» (1843), «Аттила» (1846) и др. Его всегда тянуло к сюжетам глубокого идейного содержания, к драматическим событиям, к ярким контрастам и сильным чувствам. Вдохновляясь творениями классической мировой литературы, он черпал сюжеты многих своих опер из произведений классиков: Гюго («Эрнани», 1844), Байрона («Двое Фоскари», 1844 и «Корсар», 1848), Вольтера («Альзира», 1845), Шиллера («Жанна д'Арк», 1845, «Разбойники», 1847 и «Луиза Миллер» по трагедии «Коварство и любовь», 1849), Шекспира («Макбет», 1847).

Революцию 1848 г. Верди встретил в Париже — и откликнулся на неё оперой «Битва при Леньяно» (1849).

В 1850-х гг. начинается основной период творчества Верди, раскрывший лучшие черты его дарования. Знаменитая триада 50-х, 3 оперы — «Риголетто» (по драме В. Гюго «Король забавляется», 1851), «Трубадур» (по драме А. Гарсии Гутьерреса, 1853), «Травиата» (по драме А. Дюма-сына «Дама с камелиями», 1853) — создаёт ему имя европейского композитора. «Сицилийская

вечерня» (1855) и «Симон Бокканегра» (1857) прошли с небольшим успехом, словно затерявшись среди вердиевских шедевров, зато «Бал-маскарад» (1859) имел успех оглушительный. По заказу Дирекции императорских театров Верди пишет для петербургской сцены «Силу судьбы» (1862), ставит в Париже оперу «Дон Карлос» (по драме И. Ф. Шиллера, 1867) — и вновь потрясает публику шедевром: написанная по заказу египетского хедива Измаила-паши к открытию Суэцкого канала, опера «Аида» вызвала фурор. Поставленная первый раз в Каире в 1871 г., она обошла все сцены Италии, везде срывая грандиозные овации.

Вершиной творчества Верди стала опера «Отелло» (по трагедии У. Шекспира, 1887), где композитор достиг магического слияния музыки с драматическим действием. В 80 лет Верди пишет последнюю свою оперу — комическую оперу «Фальстаф» (1893) — и переселяется на виллу близ Буссето. Её прозвали виллой профессора Верди; там он занимался хозяйством, отдыхая от композиторских трудов, — и благотворительностью: Верди увековечил своё имя постройкой Дома для престарелых и беспомощных музыкантов и певцов.

Он умер в Милане в 1901 г., и похороны любимейшего итальянского композитора собрали более 300 000 человек.

тоспособность Верди была поистине невероятной (всего он создал 26 опер); он пишет «Навуходоносор» («Набукко», 1842), «Ломбардцы в первом крестовом походе» (1843), «Аттила» (1846) и др. Его всегда тянуло к сюжетам глубокого идейного содержания, к драматическим событиям, к ярким контрастам и сильным чувствам. Вдохновляясь творениями классической мировой литературы, он черпал сюжеты многих своих опер из произведений классиков: Гюго («Эрнани», 1844), Байрона («Двое Фоскари», 1844 и «Корсар», 1848), Вольтера («Альзира», 1845), Шиллера («Жанна д'Арк», 1845, «Разбойники», 1847 и «Луиза Миллер» по трагедии «Коварство и любовь», 1849), Шекспира («Макбет», 1847).

Революцию 1848 г. Верди встретил в Париже — и откликнулся на неё оперой «Битва при Леньяно» (1849).

В 1850-х гг. начинается основной период творчества Верди, раскрывший лучшие черты его дарования. Знаменитая триада 50-х, 3 оперы — «Риголетто» (по драме В. Гюго «Король забавляется», 1851), «Трубадур» (по драме А. Гарсии Гутьерреса, 1853), «Травиата» (по драме А. Дюма-сына «Дама с камелиями», 1853) — создаёт ему имя европейского композитора. «Сицилийская вечерня» (1855) и «Симон Бокканегра» (1857) прошли с небольшим успехом, словно затерявшись среди вердиевских

шедевров, зато «Бал-маскарад» (1859) имел успех оглушительный. По заказу Дирекции императорских театров Верди пишет для петербургской сцены «Силу судьбы» (1862), ставит в Париже оперу «Дон Карлос» (по драме И. Ф. Шиллера, 1867) — и вновь потрясает публику шедевром: написанная по заказу египетского хедива Измаила-паши к открытию Суэцкого канала, опера «Аида» вызвала фурор. Поставленная первый раз в Каире в 1871 г., она обошла все сцены Италии, везде срывая грандиозные овации.

Вершиной творчества Верди стала опера «Отелло» (по трагедии У. Шекспира, 1887), где композитор достиг магического слияния музыки с драматическим действием. В 80 лет Верди пишет последнюю свою оперу — комическую оперу «Фальстаф» (1893) — и переселяется на виллу близ Буссето. Её прозвали виллой профессора Верди; там он занимался хозяйством, отдыхая от композиторских трудов, — и благотворительностью: Верди увековечил своё имя постройкой Дома для престарелых и беспомощных музыкантов и певцов.

Он умер в Милане в 1901 г., и похороны любимейшего итальянского композитора собрали более 300 000 человек.

ВИВАЛЬДИ Антонио (1669/1678-1741)

— итальянский композитор, скрипач, дирижёр, педагог. Точная дата его рождения неизвестна, но родился он в Венеции, в семье скрипача собора св. Марка, и скрипичной игре его учил отец.

Юноша рано прославился как скрипач-виртуоз. В 1703 г. он был приглашён преподавать в женской консерватории «Пьета» и быстро пошёл вверх, став дирижёром оркестра, а затем и директором консерватории (1713), К этому времени он принял монашество, хотя и не отказывался от мирских удовольствий, за что впоследствии был лишён сана.

В 1718–1722 гг. Вивальди служил при мантуанском дворе, а потом, как скрипач-виртуоз, много концертировал в Италии и других европейских странах, завораживая публику виртуозной игрой и драматизированной манерой исполнения.

Последние годы жизни Вивальди провёл в Вене, где и умер в 1741 г. Знаменитый при жизни, он скоро был забыт, и лишь XX в. принёс ему широкое признание.

Он сочинял музыку для многочисленных светских и духовных концертов консерватории, а также писал оперы для венецианских театров и участвовал в их постановке. Им создано более 40 опер, среди них «Роланд», «Нерон, ставший Цезарем», «Коронация Дария», «Обман, торжествующий в любви», «Фарначе», «Кунегонда», «Олимпиада», «Гризельда», «Аристид», написаны оратории — «Моисей, бог фараона», «Торжествующая Юдифь», «Поклонение волхвов» и др.; кантаты, инструментальные концерты, более 500 сонат, в основном скрипичных, и много духовной музыки.

В творчестве Вивальди достиг расцвета Concerto grosso — инструментальный концерт из 3 частей (быстро — медленно — быстро). Его концерты послужили образцами концертного жанра для многих европейских композиторов и оказали большое влияние на И. С. Баха, который переложил около 20 скрипичных концертов Вивальди для клавесина и органа. Одним из ранних и ярких образцов оркестровой музыки Вивальди является цикл «Времена года».

ГАЙДН Франц Йозеф (1732–1809)

— австрийский композитор, считающийся отцом современной инструментальной музыки. Он родился в австрийской деревушке Рорау, близ венгерской границы, в семье каретника. В 6 лет мальчика отдали в школу: он учился пению и игре почти на всех струнных и духовых инструментах. Пел он замечательно, и в 8 лет его взяли хористом в капеллу церкви св. Стефана в Вене. Он совершенствовался в игре на клавире, скрипке, органе, изучал композицию. В 1749 г. ему пришлось оставить хор: стал ломаться голос — однако он успел получить почти полное музыкальное образование. Гайдн занялся уроками, играл в небольших оркестрах, однако денег это приносило мало; он жил в холодной комнате на чердаке.

Благодаря знакомству с известными композиторами, Гайдн получил место дирижёра оркестра в имении графа Морцина. На службе у графа Гайдн пишет свою 1-ю симфонию — она имела большой успех. Сам князь Эстергази обратил внимание на талантливого композитора и предложил ему место вице-капельмейстера (а позднее — капельмейстера) в своём оркестре.

30 лет службы у князя сделали имя Гайдна знаменитым. Он создал много опер (не имевших особого успеха), огромное количество симфоний, пьес, квартетов для струнных инструментов; его творчество охватывает почти все музыкальные жанры — однако только в инструментальной музыке Гайдн достиг небывалых высот, открыв новые пути и обогатив её оркестровыми эффектами.

Широкую известность получила его «Прощальная симфония» (1772): когда князь отказался дать отпуск своим измученным музыкантам, Гайдн, любивший пошутить, намекнул князю на усталость оркестрантов, написав симфонию, в финале которой музыканты поочерёдно покидают сцену, пока не остаётся двое скрипачей.

После смерти князя капелла была распушена. Оставшись без работы, но обеспеченный пенсией, Гайдн получает приглашение в Лондон — дирижировать своими произведениями. Там он написал свои лучшие симфонии, и по возвращении на родину был принят как европейская знаменитость.

Последние годы жизни Гайдн провёл в Вене, где создал лучшие свои вокально-симфонические произведения — оратории «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Когда в 1809 г. французские войска заняли Вену, Гайдн лежал на смертном одре. Наполеон приказал выставить у его юма

почётный караул.

ГЕНДЕЛЬ Георг Фридрих (1685–1759)

— немецкий композитор. Он родился в Галле и уже в раннем возрасте обнаружил незаурядное музыкальное дарование, в том числе — дар импровизатора. Его отец, цирюльник-хирург при дворе князя в Саксен-Вейсенфельсе, хотел сделать сына юристом и на его музыкальные увлечения смотрел крайне неодобрительно. Тайком от отца мальчик выучился играть на клавесине и органе. Князь, услышав однажды, как он играет, посоветовал отцу не препятствовать наклонностям сына.

К 10 годам Георг уже настолько продвинулся в своих занятиях, что написал 6 сонат для 2 гобоев и баса, а с 12 лет сочинял церковные кантаты и органные пьесы. Выполняя желание отца, он в 1702 г. изучал юриспруденцию в Галльском университете, одновременно работая органистом в протестантском соборе.

В 1703 г. Гендель переселяется в Гамбург. Там существовал постоянный оперный театр — и юноша получил работу. Вначале скрипач, потом клавесинист Гамбургского оперного театра, он прославился как виртуоз и решил попробовать свои силы в качестве оперного композитора.

В 1705 г. Гендель пишет оперу «Превратности царской судьбы», но понимает, что ему не хватает знаний и в композиции он ещё слабоват.

Для совершенствования навыков композиции Гендель в 1707 г. отправился в Италию. За 3 года он успел сблизиться со многими известными сочинителями музыки и виртуозами, и сам начал выступать как композитор: он много писал в Италии, но только опера «Агриппина» (1709) принесла ему известность.

В 1710–1716 гг. Гендель — придворный капельмейстер в Ганновере, хотя с 1712 г. он жил главным образом в Лондоне: его уговорили переехать на постоянное жительство в Англию, где уровень музыкальной жизни оставлял желать лучшего. Перед Генделем открывались большие возможности.

В 1711 г. на лондонской сцене появилась его опера «Ринальдо», снискавшая композитору заслуженную славу. Он выступает как дирижёр, а с открытием в 1719 г. оперного театра Королевской академии музыки становится его руководителем.

Он пишет по несколько опер в год, среди них — «Рада-мист» (1720), «Муцио Сцевола», «Флоридант» (1721), «Оттон», «Флавий» (1723), «Юлий Цезарь в Египте», «Тамерлан» (1724), «Роделинда»

(1725), «Сципион» (1726).

В 1728 г. из-за денежных затруднений театр закрыли. Один из директоров купил дом и театральные реквизиты, и поручил Генделю набрать в Италии труппу. В новом театре композитор ставит новые оперы — это «Лотарио» (1729), «Партенопа» (1730), «Роланд» (1732) и др. Ссора Генделя со знаменитым певцом труппы привела к уходу и других певцов и певиц. Образовалась отдельная итальянская опера, которая стала конкурировать с генделевским театром.

Он вновь набирает в Италии труппу, ставит «Ариадну» (1734), но постоянные неудачи и денежные затруднения подорвали здоровье композитора: с ним случился удар и отнялась правая половина тела.

2 года спустя, по выздоровлении, Гендель вернулся к композиторской и дирижёрской деятельности, однако после провала очередной оперы он отказался от сочинения и постановки опер (коих написал свыше 40). Центром его творчества стала оратория.

Автор огромного количества инструментальных произведений, Гендель создал лучшие свои творения в последнее десятилетие активной творческой работы (1742–1752): им написаны оратории «Мессия» (1742), «Самсон» (1743), «Иосиф и его братья» (1744), «Геракл» (1745), «Иуда Маккавей» (1747) и многие другие. Все оратории Генделя подчинены одной идее — спасение народа героем нации (в Англии была тяжёлая политическая обстановка: попытка реставрации династии Стюартов — с чем Гендель смириться не мог).

В 1752 г. композитор ослеп. Чуть ли не до последних дней своей жизни он выступал как органист на открытых концертах. Умер он в Лондоне и был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Англичане считают Генделя своим самым выдающимся композитором.

ГЛАЗУНОВ Александр Константинович (1865–1936)

— русский композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Родился он в Петербурге, в семье известного книгоиздателя, и склонность к музыке проявилась в нём рано; в 9 лет он начал брать уроки игры на фортепьяно. Общее образование Глазунов получил во 2-м Петербургском реальном училище, был потом вольнослушателем Петербургского университета, но сердце его принадлежало музыке.

Сочинять её он начал с 13 лет, а в 14 познакомился с Балакиревым, который помог ему советами и, в свою очередь, познакомил с Римским-Корсаковым — именно под его руководством Глазунов изучил теорию композиции.

Он дебютировал в 1882 г. 1-й симфонией, исполненной под управлением Балакирева в Бесплатной музыкальной школе; автору было 16 лет. Затем последовал струнный квартет, фортепьянная сюита, 2 увертюры на греческие темы, симфоническая поэма «Стенька Разин» и т. д.

С 1884 г. произведения Глазунова получили признание не только в России, но и за рубежом: он выступал как дирижёр, исполняя свои сочинения.

В 1899 г. Глазунов становится профессором Петербургской консерватории, с 1905 г. он — её директор, а в 1917–1928 гг. — ректор. Как член жюри Международного конкурса имени Ф. Шуберта, Глазунов в 1928 г. выехал в Вену — и не вернулся. Он умер в Париже в 1936 г.; прах его в 1972 г. был перевезён в Ленинград и захоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Один из выдающихся русских композиторов рубежа XIX–XX вв., он соединил в своём творчестве и новую русскую музыку, в которой нашли отражение героические образы русского эпоса, картины родной природы и т. п., — и европейские классические формы. Его музыка отличается оригинальностью, силой, техническим мастерством. Им написано свыше 100 произведений, в том числе 9 симфоний, 5 увертюр, 7 оркестровых сюит, симфонические поэмы («Лес», «Море», «От мрака к свету», «Кремль» и др.), 2 марша («Свадебный» и «Торжественный»), струнные квартеты, множество небольших пьес для фортепьяно, виолончели, скрипки и валторны. Он создал 3 балета — «Раймонда» (1898), до сих пор не сходящая с театральных подмостков, «Барышня-служанка, или Испытание Дамиса» (1900),

«Времена года» (1900). Вместе с Римским-Корсаковым Глазунов закончил незавершённую оперу Бородина «Князь Игорь».

ГЛИНКА Михайл Иванович (1804–1857)

— русский композитор. Он родился в семье помещика, в селе Новоспасское Смоленской губернии; там прошло его детство, и первые его музыкальные впечатления были связаны с русскими народными песнями и колокольным звоном. С домашнего оркестра его дяди началось музыкальное образование мальчика. Один из скрипачей оркестра стал учить его играть на скрипке; мальчик часто исполнял скрипичные партии, а иногда и пробовал дирижировать. Гувернантка учила подопечного игре на фортепьяно, и успехи его поражали окружающих.

В 1817 г. отец привёз сына в Петербург и поместил в Благородный пансион при Главном педагогическом институте — там мальчик и получил общее образование; его воспитателем был Вильгельм Кюхельбекер, который в то время преподавал там словесность и латынь.

К 1820-м гг. относятся первые опыты Глинки в сочинении музыки; он пишет оркестровую увертюру, вариации для фортепьяно и вокальные произведения.

Напряжённая учёба, жизнь в большом и шумном городе тяжело сказались на самочувствии юноши, привыкшего к деревенской жизни, — поэтому после окончания консерватории (1822) он отправляется для поправки здоровья на Кавказ, а затем к себе в имение; там Глинка изучает музыкальные творения классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена и др. — и разучивает их с домашним оркестром. Вернувшись год спустя в Петербург и поступив на службу в Ведомство путей сообщения, юноша продолжает изучать теорию музыки и много пишет; особенно ярко его дарование раскрывается в области романса («Не искушай», «Бедный певец» и др.) — он становится весьма популярен как пианист и певец.

Выйдя в отставку, Глинка в 1830–1834 гг. путешествует: вначале это была Италия, где он изучал пение и познакомился со многими музыкальными светилами, затем Австрия и Германия. Он сильно тосковал по родине, по русским песням — тогда и зародилась в нём идея написать истинно русскую вещь, народную русскую оперу. Эта мысль нашла горячих сторонников в лице Пушкина, Гоголя, Плетнёва и других литераторов, с которыми Глинка сблизился по возвращении в Петербург, на вечерах у знаменитого Жуковского.

2 года спустя состоялась премьера бессмертной оперы «Жизнь

за царя». Посвящённая государю Николаю I, она рассказывала о событиях 1612 г., связанных с походом поляков на Москву: враги были разбиты русскими ополченцами во главе с Мининым и Пожарским, и одним из ярчайших эпизодов этой борьбы стал подвиг крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего жизнью ради спасения Родины.

Опера была с восторгом принята передовой частью общества — в аристократических же кругах опера о народе восторга не вызвала: Глинка сделал народ главным героем оперы, что позволило ему ввести много массовых хоровых сцен. Музыкальный критик В. Ф. Одоевский писал: «С оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе, — *новая стихая в искусстве:* период русской музыки». В придворных кругах это, впрочем, называлось иначе — «музыка для извозчиков».

В J 837—1839 гг. Глинка занимает пост капельмейстера Придворной певческой капеллы в Петербурге — и трудится над новой оперой. Первое представление оперы «Руслан и Людмила» (по поэме А. С. Пушкина) состоялось в 1842 г. Лучшее произведение величайшего русского композитора успеха не имело. Некоторое время спустя эта опера сошла со сиены, уступив место популярной и всем понятной итальянской опере.

Чрезвычайно расстроенный, Глинка на целый год забросил сочинительство (хотя от романсов удержаться не мог), и с 1844 г. кочевал с концертами по Европе: имя Глинки, мало известное в России, уже снискало известность за границей. Он был во Франции, Испании, где написал свою знаменитую увертюру «Арагонская хота» (1845); провёл 3 года в Варшаве — появляются романсы, «Камаринская» и 2-я испанская увертюра «Ночь в Мадриде»… Глинка скончался в Берлине. Тело его было перевезено в Петербург и предано земле на кладбище Александро-Невской лавры (ныне — Некрополь мастеров искусств).

Глинка оставил большое музыкальное наследие: он писал и для оркестра, и для камерно-инструментального ансамбля, и для голоса с фортепьяно — именно благодаря последним произведениям он так популярен и любим. Глинка написал 85 романсов (на слова А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Мицкевича, А. А. Дельвига, В. А. Жуковского и др.) — и многие из них обрели бессмертие: «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Сомнение», «Песнь Маргариты», «Ты скоро меня позабудешь», «Я здесь, Инезилья», «Заздравный кубок», цикл «Прощание с Петербургом» (на слова Н. В. Кукольника) и др.

ГЛЮК Кристоф Виллибальд (1714–1787)

— немецкий композитор. Он родился в Эрасбахе (Бавария), в семье лесничего. В раннем детстве мальчик вместе с родителями переселился в Богемию. Обладая хорошим музыкальным слухом и голосом, он стал певчим в хоре иезуитской церкви в Комотау, учился играть на клавире, скрипке и органе; далее был Пражский университет (1731–1734) и работа: жить было тяжело, и юноша подрабатывал уроками музыки.

В 1736 г. Глюк переезжает в Вену, где счастливый случай сводит его с князем Мельци: оценив виртуозное мастерство юноши, он берёт его с собой в Милан (1736). Там, под руководством талантливого музыканта и опытного педагога Саммартини, Глюк продолжил музыкальное образование. Он достиг таких успехов в композиции, что уже в 1741 г. на миланской сцене была поставлена первая его опера — «Артаксеркс», — мгновенно завоевавшая симпатии слушателей.

Для Глюка началось время опер: они следовали одна за другой — «Демофонт» (1742), «Тигран» (1743), «Александр в Индии» (1744), «Федра» (1744), «Аэций» (1750), «Милосердие Тита» (1752), «Антигона» (1756), «Король-пастух» (1756) и многие другие. Глюк присоединился к странствующей оперной труппе братьев Минготти, отрабатывая своё виртуозное письмо и ставя свои оперы. С труппой он исколесил всю страну, посетил Дрезден, Копенгаген, Гамбург, Прагу, а с 1752 г. обосновался в Вене. 2 года спустя Глюк стал дирижёром и композитором придворной оперы.

С 1762 г. творчество Глюка резко меняет своё направление. До этого времени он писал обычные оперы-сериа — так назывались итальянские оперы на историко-мифологические и легендарно-сказочные сюжеты, где музыка и слова не составляли единого целого. Они не были операми в нынешнем понимании этого слова: сценическое действие и запутанная интрига там воплощались в речитативе, а всевозможные эмоции — в ариях; эти арии обычно исполнялись певцами-виртуозами, и музыка была лишь слабым фоном, на котором звучал великолепный голос. Всё внимание слушателей было обращено на красоту голоса, а певцы — чтобы подчеркнуть эту красоту — свободно вводили в мелодию различные «украшения». Таким образом, оперы были своеобразными «концертами в костюмах» — оперная же реформа Глюка превращала оперу в музыкальную драму.

Музыка, как писал Глюк, должна сопутствовать поэзии,

усиливая выраженные в ней чувства; Глюк расширил функции оркестра, усилил роль драматизированного речитатива, а также хоровых и балетных номеров, — и сделал увертюру прологом к действию. Опера, ранее представлявшая отдельные эффектные, но мало связанные меж собою вокальные номера, превратилась в зрелищный спектакль с развитием сюжета.

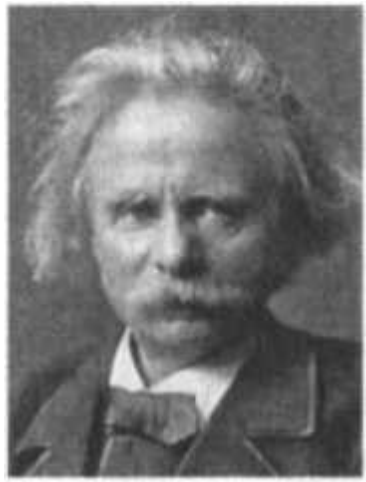
Пробным шагом в этом направлении стали 7 музыкальных комедий Глюка («Остров Мерлина», «Волшебное дерево» и др.) и «танцевальные драмы», в том числе «Дон Жуан» (1761). Постановка «театрального действа» — оперы «Орфей и Эвридика» — открыла новый этап в творчестве Глюка и новую эпоху в европейской музыке. Идея о подчинении музыки законам драмы оказала огромное влияние на развитие музыкального театра, и в том числе на творчество Бетховена, Берлиоза, Вагнера, Мусоргского.

Выполняя заказы двора, Глюк писал и традиционные оперы — «Телемах» (1765) и др., — однако всё свободное время отдавал операм реформаторским. После провала «Париса и Елены» в Венеции композитор в поисках сочувствующей аудитории отправляется в Париж. Он ставит там «Ифигению в Авлиде» (1774), «Армиду» (1777), новую редакцию «Орфея» — и с каждым представлением растёт энтузиазм слушателей.

Успешная деятельность Глюка в Париже вызвала ожесточённую «войну глюкистов и пиччиннистов» (приверженцев традиционного оперного стиля, представленного в творчестве Н. Пиччинни). Борьба продолжалась до тех пор, пока Глюк и Пиччинни не взялись за один и тот же сюжет: опера «Ифигения в Тавриде» явила публике несомненное превосходство Глюка.

С 1781 г. композитор практически прекратил свою творческую деятельность. Он умер в Вене в 1787 г.

Глюк написал свыше 40 опер и 5 балетов; за музыкальные заслуги он был возведён в дворянское достоинство (кавалер). Французы считают его — немца по происхождению — своим самым выдающимся композитором.



ГРИГ Эдвард (1843–1907)

— норвежский композитор, пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Он родился в Бергене (Норвегия), и мать его была известной и очень талантливой пианисткой. Музыкальное образование юноша получил в Лейпцигской консерватории (1858–1862), затем в Копенгагене, где он совершенствовался в композиции; к этому времени относятся и первые его попытки писать музыку.

Познакомившись с произведениями Шопена, основанными на польской национальной музыке, молодой композитор заинтересовался норвежским фольклором, стал обрабатывать народные мелодии — и открыл для себя новый путь, по которому и пошла далее норвежская школа композиторов.

С 1866 г. Григ обосновался в Христиании (ныне — Осло). Он сблизился с кругами передовой норвежской интеллигенции, подружился с поэтом и драматургом Б. Бьёрнсо-ном: многие его произведения вдохновили Грига написать к ним музыку (неоконченная опера «Улаф Трюгвасон», музыка к пьесе «Сигурд Юрсальфар», романсы и песни).

В 1871 г. Григ основал в Христиании Концертное общество, а с 1874 г. жил в Бергене, где занимался исключительно творческой деятельностью. Именно в это время он пишет музыку, принёсшую ему мировую известность. — музыку к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» («Танец Анитры», «Песня Сольвейг» и др.)

В 1880 г. Григ занял место главного дирижёра бергенского общества «Гармония», а 5 лет спустя переселился в Тролльхауген, который покидал только для гастрольных поездок: он выступал со своими произведениями как пианист и дирижёр в скандинавских странах, в Германии, Австрии, Англии, Франции, Польше. В 1888 г. в Лейпциге он познакомился с Чайковским, тогда уже прославленным композитором.

В 1898 г. Григ стал учредителем 1-го фестиваля норвежской музыки; эти фестивали проводятся и поныне. Умер композитор в Бергене в 1907 г. Создатель норвежской национальной школы в музыке, Григ положил в основу почти всех своих произведений норвежские народные мелодии, воплотил в них образы народных легенд и сказаний. Григ писал произведения преимущественно малых форм — сонаты, пьесы, баллады; он сочинил около 150 романсов и песен, в том числе циклы «Мелодии сердца» (на слова Х. К. Андерсена, 1864), «По скалам и фьордам» (на слова Х. Драхмана, 1886), «Норвегия» (на слова Й. Паульсена, 1893) и др. Жена Грига была известной певицей и исполняла его песни.

ГУНО Шарль Франсуа (1818–1893)

— французский композитор. Гуно родился в Париже, в семье художника. Мальчик рано лишился отца; чтобы содержать семью, мать стала давать уроки музыки. Обнаружив в сыне большие музыкальные способности, она отдала его в Парижскую консерваторию. В 1839 г. одна из написанных им кантат получила Римскую премию, что дало ему возможность отправиться в Италию для совершенствования музыкальных навыков.

В Риме юноша настолько увлёкся духовной музыкой, что ни о чём другом уже и думать не мог. По возвращении в Париж он стал зарабатывать уроками музыки, пока ему не представилась возможность получить место органиста (а затем дирижёра и кантора) при церкви Иностранных миссий. В духовной семинарии Гуно прослушал курс лекций по богословию, и одно время думал о принятии духовного сана, однако знакомство с сочинениями Шумана и Берлиоза сыграло решающую роль: Гуно всецело отдался музыкальному творчеству.

Первое же крупное произведение — «Торжественная месса» (1851) — принесло ему известность. В том же году была поставлена и опера, «Сафо», особого успеха не имевшая. В 1852 г. Гуно занимает должность дирижёра парижского хорового общества «Орфеон»; он пишет симфонии, мессы, вокальные произведения, но не перестаёт мечтать об опере.

«Окровавленная монахиня», поставленная в 1854 г., долгожданного успеха ему не принесла, и он продолжает писать для «Орфеона», не оставляя, впрочем, надежды на сочинение оперного шедевра. «Лекарь поневоле» (по пьесе Мольера, 1858) шедевром не стал, но появившийся год спустя «Фауст» принёс Гуно мировую известность. В короткое время эта опера обошла все европейские сцены и до сих пор не сходит с театральных подмостков.

Со следующими операми композитору опять не повезло: ни «Филемон и Бавкида» (1860), ни «Царица Савская», ни «Мирейль» (1864) слушателей не потрясли — зато «Ромео и Джульетта» (по трагедии У. Шекспира, 1867) имела грандиозный успех. Далее вновь последовал период неудач.

Началась франко-прусская война; Гуно переехал в Лондон, где основал хоровое общество и давал концерты, а в 1875 г. вернулся в Париж; там он и оставался до самой смерти.

Один из крупнейших представителей французской оперы XIX., Гуно известен также как автор романсов: им написано свыше

200 романсов и песен.

ДАРГОМЫЖСКИЙ Александр Сергеевич (1813–1869)

— русский композитор. Он родился в селе Троицкое Тульской губернии, в отцовском имении. В 1817 г. семья переехала в Петербург, и с маленьким Сашей стали заниматься приглашённые родителями учителя. Он получил разностороннее домашнее образование, в том числе и музыкальное: в шестилетнем возрасте он стал постигать тайны игры на фортепьяно, а в десятилетнем — на скрипке. Звуки обретали смысл и складывались в мелодии: мальчик начал сочинять маленькие пьески, однако учитель этих его наклонностей не поощрял и уничтожал рукописи.

Тем не менее сочинительство продолжалось. К 15 годам юноша уже был знаком с элементарными правилами композиции и написал несколько дуэтов для фортепьяно и скрипки, продолжая совершенствоваться в фортепьянной игре. В 17 лет он стал известен в Петербурге как виртуозный пианист; покорилась ему и скрипка.

В 1831–1832 гг. Даргомыжский написал множество самых разнообразных произведений, которые он сам впоследствии оценивал невысоко. Встреча с Глинкой сыграла решающую роль в дальнейшей его судьбе: он решил посвятить себя созданию опер и романсов.

Овладев необходимыми техническими приёмами, Даргомыжский с увлечением принялся за оперу «Лукреция Борджиа», однако быстро охладел к сюжету, и переключился на другой. Опера «Эсмеральда» (по роману В. Гюго) была закончена в 1839 г., но ставить её не торопились. Раздосадованный, композитор принялся за романсы, снискавшие ему большую популярность («Я вас любил», «Ночной зефир» и др.), — они даже были выпущены отдельным сборником — однако неудача с постановкой оперы не давала ему покоя, и он решил сменить обстановку: в 1844 г. Даргомыжский уезжает за границу.

В Париже он встречается со многими выдающимися музыкантами и композиторами, близко знакомится с шедеврами итальянской, французской и немецкой музыки. Ободрённый и переполненный новыми идеями, Даргомыжский возвращается на родину; он с энтузиазмом работает над новой оперой — «Торжество Вакха», а в 1847 г. в Москве наконец-то ставят его «Эсмеральду».

Успех первой оперы заставляет композитора ещё интенсивнее

взяться за вторую, но опера-балет «Торжество Вакха», оконченная в 1848 г., увидела свет рампы только 19 лет спустя. Отказ в постановке второй оперы чрезвычайно расстроил композитора, и работа над третьей оперой — «Русалкой» (по поэме А. С. Пушкина) — была приостановлена. Даргомыжский вновь отдаётся романсам, дуэтам, трио и т. п., хотя о «Русалке» не забывает. Он закончил её в 1855 г., и, поставленная год спустя на сцене Мариинского театра, она принесла своему создателю шумный успех.

Даргомыжский начинает активно участвовать в музыкально-общественной жизни: его избирают членом комитета Русского музыкального общества (1859), он участвует в разработке устройства первой в России консерватории, а его дом становится местом встреч выдающихся поэтов, артистов, художников и музыкантов того времени. Молодые русские композиторы, составившие позднее «Могучую кучку» *(см.* Балакирев), нашли в Даргомыжском своего покровителя.

В 1860-х гг. появляются новые романсы и песни, поражающие глубоким драматизмом и страстью («Старый капрал», «Паладин», «О, дева-роза» и др.), оригинальные пьесы для оркестра («Казачок», «Чухонская фантазия», «Баба-Яга»). В 1866–1868 гг. Даргомыжский энергично пишет новую оперу — «Каменный гость» (по А. С. Пушкину).

Он стремился передать в ней живые интонации разговорной речи: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Опера почти целиком основана на речитативе, причём музыка была написана на неизменённый пушкинский текст. Это произведение — новое слово в русской музыке — осталось незаконченным: «великий учитель правды в музыке» (по словам Мусоргского) скончался в 1869 г. в Петербурге, после мучительной болезни, завещав окончание оперы Цезарю Кюи и Римскому-Корсакову.

ДЕЛИБ Лео (1836–1891)

— французский композитор. Он родился в Сен-Жермен-дю-Валь (Северо-Западная Франция). В 12 лет Делиб поступил в Парижскую консерваторию и стал изучать органную музыку и композицию; класс композиции в то время вёл Адольф Адан, известный автор комических опер.

По окончании консерватории Делиб получил место органиста в одной из парижских церквей и всей душой отдался сочинительству. Первое его сценическое произведение — оперетта «На 2 су угольков» — было поставлено в 1855 г., а за йим одна за другой последовали комические оперы, снискавшие композитору некоторую известность. В 1865–1872 гг. Делиб работает хормейстером в парижском театре «Гранд-Опера», в 1881 г. его назначают профессором консерватории по классу композиции, а 3 года спустя избирают членом Французской академии.

Работа в «Гранд-Опера» открыла перед начинающим композитором большие возможности: первым был поставлен его балет «Ручей» (1866). Балет имел успех; за ним последовал новый балет — «Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами» (1870) — и имя Делиба стало известным не только во Франции, но и за границей.

Делиб снова обращается к оперному жанру: появляются «Так сказал король» (1873) — яркий образец французской комической оперы, «Жан де Нивель» (1880), «Лакме» (1883) — одна из лучших французских опер на восточные мотивы.

Делиб умер в Париже, во время работы над оперой «Кассия»; завершённая Массне, она была поставлена в Париже в 1893 г. В год смерти композитора (1891) на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялось представление его балета «Сильвия, или Нимфа Дианы» (1876). Изящную, чрезвычайно мелодичную музыку Делиба высоко оценил Чайковский.

ДОНИЦЕТТИ Гаэтано (1797–1848)

— итальянский композитор. Он родился в Бергамо (Ломбардия), в довольно бедной семье. Несмотря на ограниченные средства, Доницетти получил неплохое образование. Он хотел стать военным, однако любовь к музыке привела его в Болонскую консерваторию (1815–1817).

Вначале он занимался почти исключительно духовной музыкой — сочинял мессы, кантаты, оратории, — но со временем увлёкся театром. Хорошо подготовленный в музыкальном отношении, он без особого труда стал писать оперы.

В 1818 г. в Венеции была поставлена опера «Энрико, граф Бургундский»; композитор сразу же приобрёл известность. На следующий год появляется «Пётр Великий, или Ливонский плотник», и далее оперы следовали одна за другой.

За свою жизнь Доницетти написал огромное количество опер (74), и самые известные из них — «Анна Болейн» (1830), «Любовный напиток» (1832), «Лукреция Борджа» (1833), «Мария Стюарт» (1835), «Лючия ди Лам-мермур» (1835), «Дочь полка» (1840), «Фаворитка» (1840), «Дон Паскуале» (1843).

Комические и романтические оперы Доницетти насыщены выразительными, легко запоминающимися мелодиями, эффектными ариями, отличаются яркой театральностью. Неистощимое остроумие и жизнерадостность, свойственные комическим операм композитора, напоминают оперы Россини, хотя Доницетти и не удалось достичь инструментальной мощи россиниевских опер.

Будучи одновременно и дирижёром, Доницетти принимал приглашения различных театров Венеции, Неаполя, Флоренции и Милана, преподавал в Неаполитанской консерватории, однако всей душой стремился в Париж, который он хотел покорить своим талантом. Мечта осуществилась: с 1839 по 1841 гг. композитор поставил в Париже «Фаворитку» и «Дочь полка»; публика приняла их с восторгом.

В 1842 г. Доницетти переехал в Вену и получил звание придворного композитора и капельмейстера. Оперы «Линда ди Шамуни» (1842) и «Мария ди Роган» (1843) стали новым достижением Доницетти.

В 1843 г. композитор, преисполненный новых замыслов, возвращается в Париж, однако переутомление и общее нервное расстройство вынудили его вернуться на родину, под постоянное наблюдение врача. Болезнь прогрессировала; в минуты просветления он продолжает лихорадочно работать над

любимыми операми. Последняя из них — «Катарина Корнаро» — стала прощальным спектаклем Доницетти на сцене театра «Сан-Карло» в Неаполе (1844).

Разбитый параличом, Доницетти скончался в 1848 г. в Бергамо.

КАЛЬМАН Имре (1882–1953)

— венгерский композитор. Родился Кальман в деревне Шиофок (Венгрия). С 10 лет он жил в Будапеште, где учился в гимназии, а затем в университете — и одновременно в Музыкальной академии. Его композиторский дебют состоялся в 1904 г. — это была симфоническая поэма «Сатурналии»; затем последовали романсы и небольшие пьесы для различных инструментов.

Первую свою оперетту — «Осенние манёвры» — Кальман написал в 1908 г. Лучшие же его оперетты были созданы и поставлены в Вене, где он прожил целых 20 лет.

Он создал около 20 оперетт, завоевавших популярность и в европейских странах, и в США. Это прежде всего «Цыган-премьер» (1912), «Королева чардаша» («Сильва», 1915), «Фея карнавала» (1917), «Графиня Марица» (1924), «Принцесса цирка» (1926), «Герцогиня из Чикаго» (1928), «Фиалка Монмартра» (1930), «Дьявольский наездник» (1932), «Императрица Жозефина» (1936).

Он стал одним из создателей так называемой новой венской оперетты, для которой характерны острые сюжетные ситуации, яркие и легко запоминающиеся мелодии, эффектная оркестровка; этот стиль окончательно оформился в «Сильве», самой известной из его оперетт.

В 1938 г. Кальман эмигрирует в Швейцарию, в Цюрих, — затем во Францию; когда же и до Парижа докатывается волна фашистской агрессии, он уезжает в США. Там была создана оперетта «Маринка» (1945).

В конце 1948 г. Кальман возвращается в Вену, а 3 года спустя обосновывается в Париже. Там он и умер в октябре 1953 г., успев поставить ещё одну оперетту — «Аризонская леди» (1953).

ЛЕГАР Ференц (Франц) (1870–1948)

— венгерский композитор и дирижёр. Он родился в Комарно (Венгрия), в семье военного музыканта. Подобно Кальману, он с 10 лет жил в Будапеште, учился в гимназии, а в 1882 г. поступил в Пражскую консерваторию, по классу скрипки. По окончании консерватории (1888) юноша стал работать в театральных оркестрах Будапешта и Вены в качестве скрипача.

С 1890 г. он — полковой капельмейстер; он сочиняет марши, танцы, романсы, но его влечёт театральная сцена; в 1896 г. в Лейпциге была поставлена его опера «Кукушка».

6 лет спустя, простившись с карьерой военного музыканта, Легар становится дирижёром венского театра «Ан дер Вин», дебютируя в жанре оперетты. «Венские женщины» и следующие 3 оперетты славы композитору не принесли, но пятая оперетта — «Весёлая вдова» (1905) — имела грандиозный успех.

Легар написал свыше 30 оперетт, став, наряду с Кальманом, одним из создателей так называемой новой венской оперетты. Одна за другой следовали «Граф Люксембург» (1909), «Цыганская любовь» (1910), «Ева» (1911), «Идеальная жена» (1913), «Там, где жаворонок поёт» (1918), «Голубая мазурка» (1920), «Королева танго» (1921), «Фраскита» (1922), «Танец стрекоз» (1924), «Паганини» (1925), «Царевич» (1927), «Фридерика» (1928), «Страна улыбок» (1929) и др.

Все они пользовались огромным успехом, а вальсы и чардаши из «Весёлой вдовы», «Графа Люксембурга» и «Цыганской любви» завоевали исключительную популярность. Последним сочинением Легара стала оперетта «Джудитта» (1934) — и больше он не писал.

Композитор скончался в 1948 г. в Бад-Ишле (Австрия); кроме оперы и оперетт, его творческое наследие включает 2 концерта для скрипки с оркестром, сонаты для скрипки и фортепьяно, марши и танцы для духового оркестра, и даже музыку к кинофильмам.

ЛЕОНКАВАЛЛО Руджеро (1857–1919)

— итальянский композитор. Он родился в Неаполе. Питая склонность и к музыке, и к литературе, Леонкавалло получил 2 образования: он закончил Неаполитанскую консерваторию по классам композиции и фортепьяно — и Болонский университет (имел звание доктора литературы). Долгие годы он бедствовал, брался за любую работу: был пианистом в кафе, учителем пения; он познавал «жизнь как она есть» — и позднее показал её такой в своих операх. Первые его оперы — «Чатгертон» (1877) и «Медичи» (1888) — были поставлены не сразу, и особого успеха не имели, зато опера «Паяцы», поставленная в I892 г. в Милане, принесла композитору мировую известность.

Леонкавалло попытался принять участие в конкурсе, объявленном одним миланским издателем. Требовалось написать одноактную оперу — однако он написал оперу в 2 актах и не был допущен к конкурсу. Тем не менее премьера «Паяцев» состоялась — и стала для всех откровением. Чрезвычайно эмоциональная музыка оперы набирала особую силу, подчёркивая бурные страсти — от пылкой любви до страшного гнева и глубочайшей скорби, и достигала кульминации в мелодии «Смейся, паяц» — рыдании смертельно раненной души.

Последующие оперы Леонкавалло — «Богема» (1897), «Заза» (1900), «Роланд из Берлина» (1904), «Цыганы» (по поэме А. С. Пушкина, 1912), «Царь Эдип» (1920) — имели меньший успех. Он написал ещё балет «Жизнь марионетки», который не был поставлен, 3 оперетты — среди них «Мальбрук» (1910) и «Королева роз» (1912), — романсы и фортепьянные пьесы.

Умер композитор в 1919 г. в Монтекатини, близ Флоренции, навсегда оставшись в памяти восторженной аудитории как создатель одного шедевра — непревзойдённой оперы «Паяцы».

ЛИСТ Ференц (Франц) (1811–1886)

— венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог, музыкальный писатель, общественный деятель. Лист родился в Райдинге (Венгрия). Его отец был управляющим в одном из имений князя Эстергази и играл на нескольких инструментах. Заметив в сыне способности к музыке, отец стал всячески развивать их, и девятилетний мальчик, выступив на музыкальном вечере у барона фон Брауна, произвёл такое впечатление на князя, что тот вместе с другими венгерскими магнатами назначил ему стипендию, позволившую отправиться в Вену для серьёзных занятий. Композиции его обучал сам Сальери, а игре на фортепьяно — Черни, пользовавшийся огромной популярностью в Вене как учитель.

Познакомившись с Шопеном и услышав игру Паганини, Лист решил для себя, что должен достичь такой же виртуозности. Он добился столь великолепных результатов, что после смерти отца смог содержать себя и мать на гонорары от концертов.

Творческий облик Листа как композитора формировался под влиянием видных деятелей литературы и искусства — композиторов Берлиоза, Паганини, Шопена, писателей Жорж Санд, В. Гюго, О. де Бальзака, Г. Гейне и др. Он с энтузиазмом встретил Июльскую революцию 1830 г., написав «Революционную симфонию», а восстанию лионских ткачей 1834 г. посвятил фортепьянную пьесу «Лион».

В 1835–1839 гг. Лист жил в Швейцарии и Италии, достигая совершенства в исполнительском искусстве; он называл это время «годы странствий». Позднее, разъезжая с гастролями (1839–1847) и встречаясь с крупными пианистами-виртуозами, Лист превзошёл всех своих соперников ошеломляюще виртуозной техникой и красочностью звучания. Лист первым ввёл новую форму концертов — от начала и до конца заполненных игрой одного исполнителя. Он завоевал славу самого гениального пианиста всех времён: Франция, Англия, Дания, Германия склонились перед ним, в Венгрии его чествовали как национального героя, а гастроли в России (1842–1843) принесли ему грандиозный успех.

В 1847 г., оставив карьеру пианиста-виртуоза, Лист, благодаря протекции, становится придворным капельмейстером в Веймаре. 12 лет пребывания его там прославили Веймар так же, как это было во времена Шиллера и Гёте: он стал средоточием музыкальной жизни Германии. Именно в этом городе Лист написал самые свои знаменитые произведения, в том числе

симфонические поэмы и симфонии «Фауст» и «Божественная комедия» (по Данте).

Как дирижёр, он поставил на сцене Веймарского театра свыше 40 опер — и 26 из них впервые. Вагнеровский «Тангейзер», потерпевший неудачу в Париже, в Веймаре встретил прекрасный приём; опера Берлиоза «Бенвенуто Челлини», провалившаяся в Париже, принесла успех композитору в Веймаре, а шумановская «Геновева», не оценённая в Лейпциге, в Веймаре сорвала овации.

Интриги заставили Листа покинуть Веймар; в 1861–1870 гг. он жил в Риме, приняв в 1865 г. малое пострижение и сан аббата. С этого времени писал он преимущественно духовную музыку.

В 1875 г. композитор переселился в Пешт и начал активно участвовать в музыкально-общественной жизни Венгрии: по его инициативе там была создана Музыкальная академия (1875), и он стал первым её президентом и профессором; он помогал молодым композиторам, поддерживал Б. Сметану, Э. Грига и др. Лист изучал и пропагандировал творчество русских композиторов, особенно членов «Могучей кучки» *(см.* Балакирев), и до конца жизни продолжал бесплатно заниматься с учениками.

Ярчайший представитель романтизма в музыке, Лист в своих произведениях отразил борьбу человека за высокие идеалы, стремление к свету, к свободе и к счастью. На склоне лет он обрёл почёт и уважение; ни один музыкант не имел столько наград, как он. Его 70-летие праздновалось во многих музыкальных центрах европейских стран.

В 1886 г. Лист совершил прощальное путешествие по Европе. В Лондоне и Париже в честь композитора была исполнена его оратория «Легенда о св. Елизавете», причём овации, устроенные ему в Париже, так его растрогали, что он решился играть перед многотысячной аудиторией.

Летом 1886 г. Лист скончался в Байрейте, оставив огромное музыкальное наследие (647 сочинений): опера «Дон Санчо» (1825), произведения для оркестра, около 300 — для фортепьяно, мессы и оратории, фантазии и фуги, вариации, баллады, элегии, вальсы и т. п. Лист стал создателем нового музыкального жанра — симфонической поэмы («Прелюды», «Тассо», «Мазепа»). В его произведениях органично слились венгерский фольклор и лучшие достижения европейской музыкальной культуры («Венгерские рапсодии» и др.).

МАССНЕ Жюль (1842–1912)

— французский композитор. Он родился в Монто (департамент Луары, Франция), в семье директора завода. Музыкальное образование он получил в Парижской консерватории (1852–1863).

Награждённый Римской премией за кантату «Давид Рицциo» (1863), Массне в качестве стипендиата отправляется в Италию для завершения музыкального образования, и по возвращении из Рима принимается за сочинение музыки, главным образом оперной.

В 1867 г. он приобрёл известность сюитой для оркестра и в том же году поставил в театре «Опера комик» свою первую оперу, «Двоюродная бабушка». Успех, хотя и небольшой, окрылил молодого композитора, и он с жаром принялся сочинять музыку.

Написанная по заказу дирекции «Опера комик» трёхактная опера «Дон Сезар де Базан» (1872) успеха не имела; больше Массне повезло с духовными операми — «Марией Магдалиной» (1873), «Евой» (1875) и «Богородицей» (1880), а «Король Лахорский», поставленный на сцене «Гранд-Опера» в 1877 г., принёс ему долгожданную славу. Успехом пользовались и поздние его оперы: «Манон» (1884), «Сид» (1885), «Вертер» (1886), «Наваррка» (1894), «Таис» (1894), «Сафо» (1897), «Жонглёр Богоматери» (1902) — поставленный в Монте-Карло, и «героическая комедия» «Дон Кихот» (1910), поставленная там же (заглавную партию в «Дон Кихоте» исполнил Ф. И. Шаляпин).

В центре большинства его опер — нежный пылкий и мечтательный женский образ. Один из ведущих представителей лирической оперы, Массне работал во всех жанрах музыки и, кроме опер, создал ещё 3 балета — «Куранты», «Цикада» и «Торреро», — оратории, кантаты, оркестровые сюиты, увертюры, фортепьянные сочинения, около 200 романсов и песен; он писал также музыку к спектаклям драматического театра. Его музыка лишена контрастов и драматической напряжённости, но благодаря своей удивительной мелодичности она была весьма популярна в конце XIX в.

В 1878 г. Массне стал профессором Парижской консерватории по классу композиции и за время работы там подготовил немало известных композиторов; среди его учеников — Э. Шоссон, Дж. Энеску и др. С 1910 г. он — президент Академии изящных искусств. Умер Массне в 1912 г. в Париже.

МЕНДЕЛЬСОН (Мендельсон-Бартольди) Феликс (1809–1847)

— немецкий композитор, пианист, органист, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Он родился в Гамбурге, в семье банкира. Рано обнаружив в сыне незаурядные музыкальные способности, отец постарался развить их, пригласив учителей: мальчик стал учиться игре на фортепьяно, скрипке и других инструментах, изучал теорию музыки.

В 9 лет он уже неплохо играл на фортепьяно, в 10 — выступил как альтист в Берлине. В доме его отца проводились музыкальные вечера с участием небольшого оркестра, и мальчик, к тому времени уже начавший сочинять, имел возможность слушать, как звучит его музыка в оркестровом исполнении.

С 1820 г. Мендельсон начинает серьёзно заниматься композицией, пишет сонаты (скрипичные и фортепьянные), песни — и даже маленькую оперетту. В 1821 г. он знакомится с Вебером, который произвёл на него сильное впечатление, и с Гёте, чрезвычайно заинтересовавшимся юным вундеркиндом.

В 1825 г. Мендельсон вместе с отцом отправляется в Париж, вызывая всеобщее изумление своими редкостными способностями, а год спустя он создаёт увертюру к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»; вся музыка к пьесе появится лишь 17 лет спустя.

В 1827 г. в Берлине ставят оперу Мендельсона — «Свадьба Камачо»; в этом же году он поступает в Берлинский университет.

Творческий облик будущего великого композитора складывался под влиянием общения с известнейшими людьми того времени — В. Гумбольдтом, Г. Гейне, Э. Т. А. Гофманом, К. М. Вебером, Н. Паганини. Большую роль сыграли и курс лекций Гегеля по эстетике, который он прослушал в университете, и знакомство с Гёте, прививший ему любовь к классическому искусству.

По окончании университета, в 1829–1832 гг., Мендельсон путешествует по Европе, блестяще дирижируя и исполняя свои произведения. В Лондоне он издаёт свою первую тетрадь «Песен без слов» и возвращается на родину европейской знаменитостью. Его дорожные впечатления отразились в «Итальянской симфонии» и других сочинениях.

В 1833 г. он дирижировал на Рейнском музыкальном фестивале в Дюссельдорфе — и получил место музик-директора; под управлением Мендельсона впервые прозвучали многие

произведения Генделя, И. С. Баха. Моцарта и Бетховена. С 1835 г. он — дирижёр и руководитель оркестра Гевандхауза в Лейпциге; благодаря редким дирижёрским способностям и композиторскому дарованию Мендельсона Лейпциг становится центром музыкальной культуры не только Германии, но и Европы. В 1843 г. по инициативе Мендельсона в Лейпциге была открыта консерватория.

В этом городе он и скончался в 1847 г., оставив большое музыкальное наследие. Один из крупнейших представителей немецкого романтизма, он искал в музыке ясность и выразительность, свойственные народным немецким песням. Среди лучших его произведений — несколько ораторий («Илия», «Павел»), баллада «Вальпургиева ночь» для хора и оркестра, симфонии, увертюры, концерты, сочинения для скрипки и фортепьяно, песни и многое другое. Воспитанный на классических образцах, он достиг в своих произведениях лёгкости, законченной красоты и изящности.

МОЦАРТ Вольфганг Амадей (1756–1791)

— австрийский композитор. Один из величайших композиторов XVIII в., он обладал феноменальным музыкальным слухом и памятью, что позволило ему выступать как клавесинист-виртуоз, скрипач, органист, дирижёр и блестящий импровизатор.

Моцарт родился в Зальцбурге, в семье композитора. Его отец — хороший скрипач, автор многих музыкальных сочинений — быстро заметил необычайную одарённость сына и стал учить его. В 3 года тот уже пытался играть на фортепьяно, в 4 — импровизировал, а в 6 стал выступать в качестве пианиста.

В 1762 г. отец вместе с сыном и дочерью Анной, также пианисткой, отправился в гастрольную поездку. Они посетили Мюнхен, Вену, Париж и Лондон, побывали в Голландии и Швейцарии, всюду привлекая внимание виртуозностью исполнения и возрастом исполнителей. В Париже были изданы первые сонаты Моцарта для фортепьяно и скрипки, в Лондоне он написал свои первые симфонии (1765).

По возвращении в Зальцбург Моцарт занялся серьёзным изучением теории музыки и композицией. Он настолько преуспел в этом, что в 12 лет уже написал небольшую комическую оперу «Бастьен и Бастьенна» с разнообразными диалогами между музыкальными номерами, а его «Торжественная месса», созданная по случаю освящения церкви при сиротском приюте, была исполнена в Вене на концерте, где он выступал как дирижёр.

В 1769–1781 гг. (с перерывами) Моцарт состоял на придворной службе у архиепископа Зальцбурга, вначале как концертмейстер, а с 1779 г. — как органист. Чтобы завершить музыкальное образование сына, отец съездил с ним в Италию: одарённый юноша потряс не только публику, но и маститых знатоков музыки. В Риме он записал по памяти «Мизерере» («Помилуй») — 9-голосную композицию для 2 хоров, сочинённую в XVII в. Грегорио Аллегри; это произведение запрещено было публиковать и исполнять вне стен Сикстинской капеллы, однако Моцарт, всего лишь один раз прослушав его, сумел безошибочно его воспроизвести, чем поразил всех.

Папа римский посвятил его в рыцари Золотой шпоры. В Болонье, выдержав труднейший экзамен, он получил звание члена Болонской филармонической академии. В Милане ставится его опера «Митридат, царь Понтийский» (1770) — и выдерживает

20 представлений подряд.

Моцарт пишет новые оперы: «Асканио в Альбе» и «Луций Сулла» для миланской сцены, «Сон Сципиона» — по случаю избрания нового зальцбургского архиепископа, «Царь-пастух» — по случаю приезда в Зальцбург эрцгерцога Максимилиана, «Мнимая садовница» и «Идоменей» для мюнхенской сцены. Публика принимала их хорошо, но много денег это не приносило; материальные заботы не оставляли Моцарта до конца жизни, однако хуже всего ему приходилось, когда он порвал с архиепископом и переехал с семьёй в Вену.

Он был одним из первых композиторов, избравших необеспеченную жизнь свободного художника. Чтобы хоть немного заработать, он брался за любые заказы — и в венский период создал свои самые выдающиеся произведения.

Не всё шло гладко. По заказу императора Моцарт написал оперу «Похищение из сераля», которую поставили в 1782 г. Она прошла с огромным успехом и ныне считается первой немецкой оперой. В 1785 г. в Вене поставили следующую оперу Моцарта — «Свадьбу Фигаро», — которая провалилась по вине враждебно настроенных певцов, певших намеренно плохо. Постановка той же оперы в Праге принесла Моцарту славу, и следующую свою оперу — «Дон Жуан» — он написал уже для пражского театра. Эта опера прошла в 1787 г., вызвав бурный восторг слушателей.

В 1789 и 1790 гг. Моцарт выступал с концертами в Германии, и прусский король Фридрих Вильгельм 11 предложил ему место придворного капельмейстера с высоким жалованьем, однако Моцарту не хотелось расставаться с Веной. Несмотря на успех опер и концертную деятельность, зарабатывал Моцарт очень мало. Чтобы прокормить семью, расплатиться с долгами и добыть денег на лечение жены, он вынужден был чрезвычайно много работать; здоровье его ухудшалось. Моцарт успел написать ещё 3 оперы: «Так поступают все» (1790), «Милосердие Тита» (1791) и «Волшебная флейта» (1791) — эта последняя опера прошла с ошеломляющим успехом, и с каждым новым представлением успех этот только возрастал.

Творческое наследие Моцарта огромно — 626 произведений. Помимо опер, балетной и духовной музыки, он написал множество инструментальных сочинений. Его музыка, словно пронизанная светом, утверждала гармоничную целостность бытия, сочетая в себе вечное и преходящее, возвышенное и земное.

Моцарт скончался от туберкулёза, во время работы над «Реквиемом» — траурной заупокойной мессой. В день похорон шёл дождь, больная жена Моцарта осталась дома, а те, кто

провожал его в последний путь, разошлись у ворот кладбища… Моцарта похоронили в общей могиле для бедных.

МУСОРГСКИЙ Модест Петрович (1839–1881)

— русский композитор. Родился он в небогатой помещичьей семье, в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии. Мальчик рано начал заниматься музыкой: мать учила его игре на фортепьяно, и в 7 лет он уже играл Листа и пытался импровизировать, однако серьёзное увлечение музыкой пришло позднее.

В 1849 г. мальчика отвезли в Петербург и определили в Петропавловскую школу. Его ждала карьера военного: в 1852 г. он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков (в этом же году было издано первое сочинение Мусоргского — полька «Подпрапорщик» для фортепьяно), а в 1856 г. — был произведён в прапорщики Преображенского полка.

К этому времени относится его знакомство с Даргомыжским и Балакиревым; он начал серьёзно заниматься композицией, стал постоянным участником балакиревского кружка — «Могучей кучки» — и, вдохновившись идеей об истинно русском искусстве, в 1858 г. подал в отставку.

Мусоргский целиком отдался сочинительству; он пишет хоровые произведения (хор из музыки к трагедии Софокла «Царь Эдип» и др.), оркестровые и фортепьянные пьесы, романсы. Нуждаясь в средствах, он поступил на государственную службу — вначале чиновник Инженерного управления (1863–1867), затем Лесного департамента и департамента Государственного контроля (1868–1880).

Служба отнимала много времени, однако музыка — ешё больше. Мусоргский много и напряжённо работает. В центре его творчества — народ, как «личность, одушевлённая единой идеею»; большое значение придаётся важнейшим событиям отечественной истории, в которых проявляются воля и суд народа. Переходя от целого к частному, Мусоргский интересуется и отдельными личностями: он создаёт психологические музыкальные портреты, в которых стремится передать «тончайшие черты природы человека»). Его идеи нашли воплощение в мощной хоровой музыке, в естественной мелодике, «творимой говором», в музыкальных сценках из народной жизни, запечатлевших неповторимые черты русского характера, — «Светик Са-вишна», «Калистратушка», «Колыбельная Ерёмушке», «Спи, усни, крестьянский сын», «Сиротка», «Семинарист» и др. (на слова самого Мусоргского, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского и

др.).

Мусоргскому всегда хотелось написать оперу: именно в опере можно было бы передать грандиозность идеи, силу и величие народа — и глубину переживаний отдельных героев. Ещё в 1856 г. он задумал оперу на сюжет В. Гюго — «Ган Исландец», — но ему не хватило теоретических знаний. Второй попыткой стал роман Г. Флобера «Саламбо»: Мусоргский написал 4 картины (1863–1864) — на том дело и закончилось. Третью свою оперу — на текст Н. В. Гоголя «Женитьба» — он решил сделать совершенно необычной: ему хотелось передать музыкой реальную разговорную речь — но он остановился на 1-м акте, охваченный новой идеей.

Четырёхактная опера «Борис Годунов» (по А. С. Пушкину и Н. М. Карамзину), для которой Мусоргский сам написал либретто, стала поистине новым словом в русском музыкальном искусстве: никаких любовных сцен — зато яркие народные сцены и сильные, глубоко правдивые образы героев. Поставленная на сцене Мариинского театра в Петербурге в 1874 г., эта опера имела значительный успех и продержалась в репертуаре театра около года.

Успех «Годунова» вдохновил композитора на создание ещё 2 опер — «Сорочинская ярмарка» (по повести Н. В. Гоголя) и «Хованщина», для которой Мусоргский специально изучал русскую историю конца XVII в., и в том числе историю раскола. В эти же годы он пишет много песен и романсов: «Без солнца» (1874) и «Песни и пляски смерти» (1875–1877) — на слова А. А. Голенищева-Кутузова, романсы на слова А. К. Толстого (1877), фортепьянный цикл «Картинки с выставки» (1874).

Оперы закончить Мусоргский не смог: первая была завершена Ц. Кюи и поставлена в 1917 г. в Петрограде, вторая — Римским-Корсаковым в 1883 г. и поставлена 3 года спустя в Петербурге. Тягостная необходимость ходить на службу, постоянно тяжёлые материальные условия, однообразное течение повседневной жизни — всё это чрезвычайно угнетало Мусоргского, и в конце концов привело его к алкоголизму. Он умер — почти нищим — в одном из петербургских военных госпиталей.

ОФФЕНБАХ Жак (Якоб Эбершт) (1819–1880)

— французский композитор, дирижёр, виолончелист. Он родился в Кёльне (Германия); отец его был кантором синагоги. Обнаружив, что сына влечёт к музыке, он начал с ним заниматься, но потом решил, что серьёзное музыкальное образование не помешает.

В 14 лет мальчик поступил в Парижскую консерваторию — правда, пробыл в ней недолго, и вернулся на родину, где и продолжил обучение под присмотром отца.

Однако, побывав в Париже, он уже не мог забыть его. Париж притягивал — и в 1842 г. Оффенбах снова туда отправился. Он занял место виолончелиста в оркестре театра «Опера комик»; до 1855 г. он успел поработать в различных театральных оркестрах — и как виолончелист, и как дирижёр — и мечтал о собственном театре.

Мечта сбылась: в 1855 г. он добился лицензии на открытие театра «Буфф-Паризьен» и стал писать для него лёгкую музыку — легкомысленные и зажигательные одноактные оперетты, игриво-пикантные куплеты, душещипательные романсы. Позднее он начал ставить пьесы и на других парижских сценах, совершил путешествие по Америке, и вернулся в Париж (1877) — где и оставался до самой смерти.

Оффенбах считается основоположником французской оперетты. Он написал свыше 100 оперетт, и мировую славу ему принесли «Орфей в аду» (1858), «Прекрасная Елена» (1864), «Парижская жизнь» (1866), «Синяя борода» (1866), «Перикола» (1868), «Разбойники» (1869), «Дочь тамбурмажора» (1879) и др. Всегда мечтавший написать что-нибудь серьёзное, он под конец жизни сочинил оперу: «Сказки Гофмана», проникнутые лиризмом и романтичностью, пользуются популярностью и поныне.

ПАГАНИНИ Никколо (1782–1840)

— итальянский скрипач и композитор. Он родился в Генуе, в семье мелкого торговца. Его отец играл на мандолине. Заметив, что мальчика влечёт к музыке, и оценив его тонкий слух (однажды сын заявил ему, что он фальшивит на мандолине, — малышу было тогда 4 года), он решил сделать из него музыканта. Вложив в руки сына мандолину (а потом и маленькую скрипку), отец целыми днями держал его в комнате, заставляя заниматься.

Промахи мальчика чрезвычайно раздражали отца, и занятия превратились для маленького Никколо в сущее наказание:

«Трудно представить себе более строгого отца, чем мой. Когда ему казалось, что я недостаточно прилежен, он оставлял меня без еды и голодом вынуждал удвоить старания, так что мне пришлось много страдать физически…»

Чрезмерные занятия, недостаток свежего воздуха, скудное питание и малоподвижный образ жизни в раннем возрасте подорвали и без того слабое здоровье Паганини.

Когда отец понял, что уже ничему не может научить сына, он решил отдать его в руки настоящего скрипача, чтобы тот сделал из него виртуоза.

Учителем Никколо стал генуэзский скрипач и дирижёр Джакомо Коста. ещё ребёнком Паганини не только исполнял, но и сочинял музыку; он сочинил сонату для скрипки, весьма трудную по исполнению. Его мастерство росло; в 10 с половиной лет он стал играть в разных генуэзских церквях на богослужениях, в 1794 г. участвовал в концерте, а год спустя выступил со своим первым концертом перед публикой в театре.

Когда мальчику исполнилось 13 лет, отец отправился с ним в гастрольное путешествие по городам Италии, где талант юного Никколо приобрёл ему массу поклонников. Только в 19 лет Паганини удалось вырваться из-под опеки отца: он покидает родной кров и отправляется в Лукку. Там его ждёт огромный успех, и с этого времени он начинает разъезжать с концертами по разным городам. К 1808 г. он изъездил почти всю Италию — и слава его росла; имя его загремело далеко за пределами Италии — вскоре ему покорилась и Европа.

Он произвёл переворот в исполнительском искусстве, расширив возможности игры на скрипке. Необыкновенная техника и чистота, с которой он исполнял труднейшие пассажи, приводили публику в восторг, не поддающийся описанию; он мог играть даже на одной (4-й) струне — и все, затаив дыхание, внимали ему.

Однако виртуозность Паганини доходила до такого совершенства, что пробуждала в слушателях не только восторг, но и тревогу: обычный человек так играть не может — если только он не связался с нечистой силой. Паганини лишь заговорщицки улыбался в ответ.

Демонический облик скрипача и романтические эпизоды его жизни породили множество фантастических легенд о нём, что подкреплялось его скептическим отношением к Богу и резкими высказываниями в адрес церковников. В народе считали, что он продал душу дьяволу — а взамен получил скрипку и дьявольское умение играть на ней.

Скрипка у Паганини была удивительная. Он обладал коллекцией скрипок великих мастеров — Амати, Гварнери, Страдивари и др. Любимейшую свою скрипку — работы Гварнери — Паганини завещал родной Генуе, так как не хотел, чтобы после его смерти она досталась какому-нибудь посредственному скрипачу.

Он умер в Ницце в 1840 г., оставив легенды о себе и большое музыкальное наследие: особенно славятся его 24 каприса для скрипки соло, 1-й и 2-й концерты для скрипки с оркестром, квартеты для скрипки, альта, гитары и виолончели. Виртуоз-гитарист, Паганини написал также около 200 пьес для гитары. Некоторые произведения мастера долгое время считались неисполнимыми из-за их трудности.

ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич (1891–1953)

— русский композитор, пианист, дирижёр. Он родился в селе Сонновка Екатеринославской губернии, в семье управляющего имением. Его мать была пианисткой — и первой его музыкальной наставницей. В 5 лет мальчик написал свою первую пьесу, а в 9 — после поездки в Москву и посещения Большого театра — он сочинил оперу «Великан» на свои собственные слова.

Когда ему исполнилось 11 лет, родители решили, что его удивительные способности требуют серьёзного к ним отношения, и пригласили к себе на лето Р. М. Глиэра, который в то время преподавал в музыкальной школе Гнесиных. Глиэр стал учить мальчика композиции, и к 13 годам, когда Прокофьева приняли в Петербургскую консерваторию, он успел написать уже немало.

Консерваторию он окончил как композитор (1909) и как пианист (1914). Уже в эти годы музыка его отличается удивительной выразительностью; она пронизана кипучей энергией и радостью жизни. За «дерзость» выразительных средств он снискал репутацию музыкального хулигана. Среди его ранних произведений — концерты для фортепьяно с оркестром и опера «Маддалена» (1911).

Молодым и талантливым композитором заинтересовался Дягилев — руководитель труппы «Русский балет С. П. Дягилева» (1911–1929) и организатор «Русских сезонов за границей» (1907–1913). Первый балет, который он заказал Прокофьеву, его не удовлетворил (музыка этого балета позднее вошла в «Скифскую сюиту»), зато балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» (1915) был поставлен труппой Дягилева в 1921 г. в Париже.

Ешё до премьеры этого балета неутомимый Прокофьев успевает написать 2 оперы — «Игрок» (по роману Ф. М. Достоевского) и «Любовь к трём апельсинам» (по пьесе К. Гоцпи), — «Классическую симфонию», 3-й фортепьянный и 1-й скрипичный концерты, обнаруживая во всех своих произведениях самобытный и дерзкий стиль — это музыка нового века.

После Октябрьской революции композитор уезжает за рубеж. Его «гастроли» затянулись до 1933 г. Он писал музыку и разъезжал с концертами по городам США, Германии, Франции, продолжал сотрудничать с Дягилевым.

«Любовь к трём апельсинам» была поставлена в 1921 г. в Чикаго, «Игрок» — в 1929 г. в Брюсселе. Прокофьев пишет оперу

«Огненный ангел» (по В. Я. Брюсову), а для Дягилева — балеты «Стальной скок» (1927), «Блудный сын» (1929), «На Днепре» (1930). Появляется множество вокальных и инструментальных произведений.

В 1927, 1929 и 1932 гг. Прокофьев приезжал с гастролями в СССР, а в 1933 г. решил обосноваться в Москве — ему предложили профессуру в Московской консерватории. До 1938 г. Прокофьеву разрешали выезжать в гастрольные поездки на Запад, затем выезд был запрещён.

Прокофьев продолжает писать, но свобода творчества, к которой он привык на Западе, отныне ограничивается советской действительностью, а выбор тем как правило диктуется партией. Так появляются оперы «Семён Котко» — о гражданской войне и военной интервенции 1918–1920 гг. на Украине, «Война и мир» (по Л. Н. Толстому) — партийный заказ на патриотическую оперу-эпопею в преддверии Великой Отечественной войны, «Повесть о настоящем человеке» (по Б. П. Полевому), музыка к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный», оратория «На страже мира», кантата «К 20-летию Октября» и т. п. Музыка Прокофьева становится более сдержанной, ему приходится неоднократно редактировать свои вещи, чтобы они были «достойны» исполнения[2].

Отдушиной для композитора (и поводом для последующей жестокой критики, обвинений в формализме) становятся симфоническая сказка «Петя и волк» (на музыку которой был поставлен одноактный балет, а позднее сняты мультипликационные фильмы), его опера «Обручение в монастыре» (по Р. Шеридану) и 3 балета — «Ромео и Джульетта» (по У. Шекспиру), который был поставлен в 1938 г. в Брно, «Золушка» (1945) и «Сказ о каменном цветке» (по П. П. Бажову), поставленный в Москве в 1954 г., уже после смерти Прокофьева.

Он умер в Москве 5 марта 1953 г. — в этот день умер Сталин, и смерть выдающегося композитора, составившего славу русского искусства XX в., внимания не привлекла. 4 года спустя его наградили посмертно Ленинской премией.

ПУЧЧИНИ Джакомо (1858–1924)

— итальянский композитор. Он родился в Лукке, в семье музыканта. Его отец был органистом, дирижёром, композитором и педагогом, основателем Музыкальной школы в Лукке.

В пятилетием возрасте мальчик под руководством отца начал заниматься музыкой. и в 10 лет стал уже работать церковным органистом. Серьёзное музыкальное образование он получил в Музыкальном институте имени Дж. Пачини в Лукке, а затем в Миланской консерватории (1880–1883). Уже первая его опера, написанная на окончание консерватории, — «Виллисы» — привлекла внимание публики и критиков, и определила дальнейший его творческий путь.

Большую часть своей жизни Пуччини провёл на вилле под Луккой и в Виареджо, занимаясь сочинением музыки. Он писал не только оперы, но и мессы, кантаты, камерно-инструментальные ансамбли, органные пьесы, романсы, однако именно оперы составили ему славу крупнейшего после Верди композитора. Подобно Леонкавалло и Верди, композитор стремился показать в операх «жизнь как она есть»; в основе этих опер — житейская драма, а её герои — простые люди. Однако у Пуччини это не просто бытовая драма, а острая драматическая ситуация, на фоне которой раскрывается сложная психология героев.

В центре большинства его опер — трогательный образ женщины, способной на жертву во имя любви. Лучшими его операми. принёсшими ему мировую известность, стали «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам Баттерфляй» (1904). Свою последнюю оперу — «Турандот» — Пуччини закончить не успел: он умер в 1924 г. в Брюсселе.

РАХМАНИНОВ Сергей Васильевич (1873–1943)

— русский композитор, пианист, дирижёр. Родился он в имении Онег Новгородской губернии, в дворянской семье. Его дед был пианистом-любителем, сочинял салонные романсы; мать тоже играла на фортепьяно. Под руководством матери мальчик уже в 4 года начал приобщаться к музыке. В 1882 г. он поступил в Петербургскую консерваторию, а 3 года спустя его перевели в консерваторию Москвы; он окончил её как пианист (1891) и как композитор (1892) — с большой золотой медалью. В его экзаменационной работе — опере «Алеко» — уже видны были творческая зрелость и незаурядное мастерство.

В I893 г. Рахманинов пишет свой 1-й фортепьянный концерт, который был исполнен за границей, симфоническую поэму «Князь Ростислав», несколько фортепьянных сочинений и романсы. 2 сезона он дирижировал в московской частной опере, познакомился с Шаляпиным, и они вместе выступали в концертах.

С 1899 г. начались его гастрольные поездки по России и за рубежом. Рахманинов быстро прославился как блестящий пианист и дирижёр, исполнитель своих произведений. Самые значительные из них были созданы в 1900-х гг.: оперы «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», кантата «Весна», симфонии, в том числе «Остров мёртвых», и т. д. В музыке Рахманинова яркая эмоциональность и экспрессия гармонично сочетаются с поэтической созерцательностью. восторженность — с лиризмом, решимость — с трепетной настороженностью.

В конце 1917 г. он уехал из России и, проведя несколько месяцев в Скандинавии, поселился в США. В Россию Рахманинов не вернулся, хотя тяжело переживал разлуку с родиной; во многих его произведениях, созданных в эмиграции, звучит тема трагического одиночества, однако мысль о возвращении в тоталитарное государство приводила в ужас. Во время Великой Отечественной войны он давал концерты в фонд обороны СССР, желая оказать «посильную помощь русскому народу в его борьбе с врагом».

Рахманинов умер в 1943 г. в Беверли-Хиллз, Калифорния (похоронен в Кенсико, близ Нью-Йорка).

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич (1844–1908)

— русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Он родился в Тихвине, в дворянской семье. Его учили игре на фортепьяно, и с ранних лет он пытался сочинять музыку, но серьёзно этим не занимался. В 1856 г. мальчик поступил в Петербургский морской корпус, по окончании которого он получил звание офицера флота и принял участие в трёхлетием заграничном плавании на клипере «Алмаз» (1862–1865).

Ещё в 1861 г. он познакомился с Балакиревым и, проникшись его идеями о русской национальной музыке, примкнул к его кружку — «Могучей кучке». По возвращении из плавания Римский-Корсаков поселился в Петербурге и, не оставляя службы во флоте, занялся самообразованием. Под руководством Балакирева он изучал теорию музыки, музыкальные формы, основы композиции; первым его крупным произведением стала 1-я симфония, которая с успехом прошла на концерте Бесплатной музыкальной школы *(см.* Балакирев).

Отныне всё свободное время Римс кий-Корсаков отдавал музыке. Он пишет романсы, увертюру на русские темы (1866), «Сербскую фантазию» (1867), музыкальную картину «Садко» (1867) и симфонию «Антар» (1868), причём в последних произведениях его творческое дарование проявилось столь ярко, что Римскому-Корсакову предложили профессуру по классу инструментовки и сочинения в Петербургской консерватории (несмотря на отсутствие у него серьёзного музыкального образования).

Свободного времени стало меньше — а работы больше. Композитор остро ощушал своё несовершенство и вновь и вновь обращался к теории; его творческое наследие говорит о том, что из всех композиторов «Могучей кучки» именно он был наиболее изобретательным в творческом отношении, а его оркестровки — наиболее красочными.

В эти годы Римский-Корсаков обращается к оперному жанру, который впоследствии стал ведущим в его творчестве. В 1873 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге была поставлена его «Псковитянка» (по драме Л. Мея) — опера, посвящённая драматическим событиям русской истории в страшную эпоху Ивана Грозного. В этой опере, сильной и глубоко народной, ярко проявился самобытный талант композитора. Успех оперы

заставил Римского-Корсакова ещё серьёзней отнестись к оперному жанру.

В 1873 г. он оставил морскую службу и получил должность инспектора духовых оркестров Морского ведомства (1873–1884), а на следующий год ему предложили место директора Бесплатной музыкальной школы: с уходом Балакирева прекратились и столь популярные школьные концерты — Римский-Корсаков со свойственной ему энергией взялся за дело, и вскоре концерты музыкальной школы снова стали собирать большие аудитории. Римский-Корсаков дирижировал оркестром и ставил лучшие сочинения выдающихся русских и зарубежных композиторов, в том числе и оперные спектакли.

Это было время интенсивного творчества. Увлечение фольклором, древнеславянской мифологией и народными обрядами нашло отражение в 2 волшебных операх — «Майская ночь» (по Н. В. Гоголю, 1880) и «Снегурочка» (по А. Н. Островскому, 1882), поставленных в Мариинском театре, — а также в оркестровой «Сказке» (1881).

С возвращением Балакирева Римский-Корсаков оставил музыкальную школу; в 1883–1894 гг. он — помощник управляющего Придворной певческой капеллы, и по-прежнему много работает, уделяя больше внимания симфоническим жанрам: он пишет фортепьянный концерт (1884), «Симфониетту на русские темы» (1885), фантазию для скрипки с оркестром (1886), достигает вершин в эффектном «Испанском каприччио» (1887) и изумительной сюите «Шехеразада» (1888) — и создаёт оперу-балет «Млада» (1892).

Конец XIX — начало XX в. — наиболее плодотворный период его творчества; почти каждый год появляется новая опера, и каждая из них — своего рода шедевр: «Ночь перед Рождеством» (по Н. В. Гоголю, 1895), «Садко» (1897), «Моцарт и Сальери» (на текст А. С. Пушкина, 1898), одноактная опера «Боярыня Вера Шелога» (пролог к «Псковитянке», 1898), «Царская невеста» (по Л. Мею, 1899), «Сказка о царе Салтане» (по А. С. Пушкину, 1900), «Сервилия» (1901), «осенняя сказочка» «Кашей бессмертный» (1902), «Пан воевода» (1904), опера-легенда «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907), повествующая о событиях эпохи татарского нашествия, «небылица в лицах» «Золотой петушок» (1909)… 15 опер, написанных Римским-Корсаковым, чрезвычайно разнообразны по жанрам (сказка, легенда, былина, историкобытовая драма и т. д.) и по композиционным решениям, однако дарование композитора лучше всего раскрывается там, где есть место сказке и русскому фольклору.

Всё творчество Римского-Корсакова глубоко пронизано «русским духом». Как один из выдающихся представителей новой русской музыкальной школы, он пользовался огромной популярностью и в России, и за рубежом.

Римский-Корсаков умер в 1908 г. в усадьбе Любе нс к под Москвой. Кроме опер, он успел написать 2 кантаты — «Свитезянка» (на сюжет А. Мицкевича, 1897) и «Как ныне сбирается вещий Олег» (на стихи А. С. Пушкина, 1899), романсы, хоры и т. д.; составил сборник «100 русских народных песен»; участвовал в редактировании и издании партитур обеих опер Глинки, завершил 2 оперы Мусоргского и принял участие в работе над операми «Князь Игорь» Бородина и «Каменный гость» Даргомыжского.

Более того, он написал 2 учебника по музыкальной гармонии и, как профессор консерватории, подготовил около 200 композиторов, дирижёров, музыковедов — среди них Глазунов, Лядов, Аренский, Стравинский, Прокофьев и др.

РОССИНИ Джоаккино (1792–1868)

— итальянский композитор. Он родился в Пезаро, в бедной семье. Его отец был музыкантом в городском духовом оркестре, а мать — певицей. В детстве Россини учили игре на клавесине, альте и скрипке, а также пению и теории музыки. Композицию он изучил позднее: в 1806 г. мальчика отдали в Болонский музыкальный лицей, где на первом же году занятий он сочинил оперу «Деметрио и Полибио», а в 1810 г. его одноактная опера «Вексель на брак» была поставлена в Венеции — и прошла она там с успехом.

С каждым годом популярность его росла, а оперы завоевали лучшие итальянские сцены. Он пишет по нескольку опер в год: в 1812 г. в Ферраре была поставлена опера «Кир в Вавилоне», в Милане — «Пробный камень», а в Венеции — «Счастливый обман», «Шёлковая лестница», «Случай делает вором, или Перепутанные чемоданы». Настоящим триумфом стала опера «Севильский цирюльник» (1816), поставленная в Риме и обошедшая все сцены Италии.

В 1816–1823 гг. Россини живёт в Неаполе — и это самый плодотворный период: он пишет «Отелло» (1816), «Золушку» (1817), «Армиду» (1817), «Сороку-воровку» (1817), оперу «Моисей в Египте» (1818), «Деву озера» (1819) и многие другие, а успех «Семирамиды» (1823) побудил композитора отправиться в Лондон, где он с восторгом был принят публикой, а затем в Париж. Там ему предлагают место музыкального директора итальянского театра — театра «Итальен», а с 1826 г. он уже — главный интендант королевской музыки, а позднее — генеральный инспектор пения в Париже.

Переезд во Францию и знакомство с произведениями французской оперы повлияли на его собственные сочинения. Прежде легкомысленные оперы приобретают драматический оттенок; Россини переделывает несколько своих опер на французский лад: «Магомет II» под названием «Осада Коринфа» с огромным успехом проходит в «Гранд-Опера», — а за ним «Моисей», «Граф Ори» и «Вильгельм Телль», в котором композитор достиг вершин своего мастерства. Больше опер он не писал.

После Июльской революции 1830 г. он переселился в Италию — сначала в Милан, потом в Болонью; революция 1848 г. вынудила его переехать во Флоренцию — и, в конце концов, вернуться в Париж. Там он и умер в 1868 г.

Россини писал не только оперы, но и кантаты, хоровые

произведения, песни и т. п. Его необычайно темпераментная и лёгкая музыка отразила черты его характера. Он был человеком жизнерадостным, лёгким в общении, любил вкусно поесть — и без конца выдумывал новые блюда, ценил хорошую шутку — и сам был неиссякаемым источником шуток. Ещё при жизни Россини решено было воздвигнуть в Пезаро, где он родился, памятник в честь великого композитора — стоимостью 2 000 000 лир. Россини в ответ предложил эти деньги отдать ему — и он ежедневно в течение 2 лет будет по 2 часа стоять на пьедестале в любой позе.

РУБИНШТЕЙН Антон Григорьевич (1829–1894)

— русский пианист, композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Родился он в деревне Вихватинец Бессарабской губернии, а 6 лет спустя переехал с родителями в Москву — отец завёл там карандашную фабрику. Заниматься с Антоном музыкой начала мать; она была очень музыкальной и, почувствовав в сыне тягу к музыке, стала учить его игре на фортепьяно. Он подавал большие надежды — настолько большие, что известный пианист А. Виллуан согласился давать мальчику уроки фортепьянной игры, причём бесплатно.

В 1839 г. Рубинштейн успешно дебютировал в Москве в качестве пианиста, а на следующий год отправился в сопровождении учителя завоёвывать Европу. Они начали с Парижа. Одиннадцатилетний мальчик познакомился с Листом, Шопеном и другими известными музыкантами. Все прочили ему блестящую будущность, и концерты, которые он давал в крупных европейских городах, собирали большие аудитории. По возвращении в Москву (1843) решено было дать мальчику серьёзное музыкальное образование.

В 1844–1846 гг. он учился в Берлине теории музыки и потихоньку сочинял, затем пожил в Вене — прославленном городе опер, — но недолго: на одни сочинения было не прожить и пришлось зарабатывать на жизнь уроками.

В 1848 г. Рубинштейн вернулся в Россию — получив отличную музыкальную подготовку, — и благодаря покровительству великой княгини Елены Павловны он обосновался в столице, в Петербурге. До 1854 г. Рубинштейн концертировал там в качестве пианиста и дирижёра, и исполнял он собственные произведения.

В 1852 г. на петербургской сцене была поставлена первая его опера — «Куликовская битва» («Дмитрий Донской»), за которой последовали 3 одноактные оперы на сюжеты разных народов — «Месть» («Хаджи-Абрек»), «Сибирские охотники» и «Фомка-дурачок».

В 1854 г. Рубинштейн отправляется в новую гастрольную поездку по Европе, а по возвращении с гастролей (1858) он начинает претворять в жизнь гигантские замыслы.

Побывав в различных европейских городах и проникшись тамошней атмосферой, он стал хлопотать об учреждении в Петербурге Певческой академии (она была создана в 1858 г.) и

Русского музыкального общества, при котором были открыты музыкальные классы, позднее переименованные в консерваторию (1862). С учреждением музыкального общества Рубинштейн стал одним из его директоров и дирижёров, а с основанием первой в России консерватории — стал её директором и профессором по классу фортепьяно. Он пытается нести культуру в массы — разрабатывает проекты организации общедоступных концертов и опер, музыкального воспитания в школах и т. п.

В 1867 г. Рубинштейн вновь отправляется на гастроли за границу: он объехал с концертами всю Европу, а в 1872–1873 гг. посетил Америку, везде имея колоссальный успех. Вернувшись в Россию, он поселился в Петергофе, на своей вилле, целиком посвятив себя композиции.

В 1885–1886 гг. Рубинштейн провёл в России и некоторых других странах так называемые Исторические концерты, имевшие большое просветительное значение: он показал в них развитие фортепьянной музыки от истоков до последних творений известных русских композиторов.

По инициативе Рубинштейна в 1890 г. в Петербурге был основан Международный конкурс пианистов и композиторов.

Умер Рубинштейн в 1894 г. в Старом Петергофе. Один из величайших пианистов мира, он не имел себе равных; игра его отличалась поэтичностью и драматической силой, прекрасной техникой и глубоким проникновением в авторский замысел произведения. Гораздо менее известен Рубинштейн-композитор, хотя он был очень плодовитым композитором, писавшим во всех музыкальных жанрах. Рубинштейн сочинил 6 симфоний, оратории, увертюры («Торжественная» «Героическая», «Концертная», «Цезарь и Клеопатра» и др.), музыкальные картины («Фауст», «Иван Грозный», «Дон Кихот», «Россия»); оперы «Дети степей» (1861), «Фераморс» (1863), великолепный «Демон» (1875), «Нерон» (1879), «Купец Калашников» (1880) и др.; балет «Виноградная лоза», фортепьянные и скрипичные концерты, романсы и многое другое. Произведения Рубинштейна не всегда оригинальны, однако многие из них помогли молодым русским композиторам найти свой путь.

СЕН-САНС Камиль (1835–1921)

— французский композитор, пианист, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель, педагог, музыкально-общественный деятель. Сен-Санс родился в Париже, и музыкальное образование получил в Парижской консерватории. Он учился по классам композиции, фортепьяно и органа, а в свободное время брал уроки у знаменитого Гуно. По окончании консерватории (1855), он стал работать органистом — вначале в церкви Сен-Мерри, а затем — Сен-Мадлен; одновременно он преподавал в церковной школе.

В 1877 г. Сен-Санс бросает работу, чтобы целиком отдаться творчеству. Наиболее ярко он проявил себя в симфонической музыке и в камерно-инструментальных ансамблях — это прежде всего симфонические поэмы («Прялка Омфалы», «Фаэтон», «Юность Геракла», «Пляска смерти»), концерты, «Карнавал животных» для инструментального ансамбля, «Интродукция и рондо-каприччиозо» для скрипки и оркестра и т. д. Он известен и как оперный композитор: им написаны оперы «Самсон и Далила», «Генрих VIII», «Прозерпина», «Асканио», «Деянира» и др.; комические оперы «Серебряный колокольчик», «Жёлтая принцесса», «Фрина» — и даже один балет.

Сен-Санс гастролировал во многих странах Европы, Африки и в США, побывал в России. Умер он в 1921 г. в Алжире во время одного из своих турне (похоронен в Париже).

Светлая и проникновенная музыка Сен-Санса органично впитала в себя творческие элементы многих композиторов XIX в. (его 2-й фортепьянный концерт злые языки прозвали «От Баха до Шопена»), однако отличается удивительной мелодической избирательностью. На музыку Сен-Санса было поставлено несколько балетов: «Карнавал животных» в Лондоне (1943), «Мрачное видение» в Монреале (I965), «Сен-Санс-Кончерто» в Нью-Йорке (1966) и др. Одна из частей «Карнавала животных» стала основой балетной миниатюры «Умирающий лебедь», которую известный хореограф М. М. Фокин поставил для знаменитой балерины Анны Павловой (1907).

ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич (1840–1893)

— русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Он родился в городе Воткинске, на Урале, в семье горного инженера. Уже в раннем возрасте мальчик отличался тонким слухом и хорошей музыкальной памятью. Его мать немного играла на фортепьяно — и стала заниматься с сыном. В 5 лет он уже мог подбирать на фортепьяно мелодии, исполнявшиеся механическим органом, — Моцарта, Россини, Доницетти и др., а в 7 лет к нему пригласили настоящую учительницу музыки.

В конце 1848 г. семья переехала вначале в Москву, затем в Петербург. Мальчика отдали в пансион Шмерлинга. где он стал серьёзно заниматься музыкой; его часто водили в театр, на оперу или балет, и он на всю жизнь полюбил волнующую атмосферу ожидания, театральную сцену за роскошным занавесом, таинственное освещение и удивительную жизнь, разворачивавшуюся на фоне волшебных декораций.

В 1850 г. Чайковский поступил в Училище правоведения в Петербурге; о музыке не забывал, и продолжал брать уроки фортепьянной игры. Училище он закончил 9 лет спустя, определился в департамент Министерства юстиции, однако музыка притягивала его всё сильнее — и тем сильнее он чувствовал, сколь несовершенны его знания; поэтому в 1861 г. Чайковский стал заниматься в музыкальных классах Русского музыкального общества. Эти классы год спустя были преобразованы в Петербургскую консерваторию — и сам Рубинштейн преподавал там композицию.

Чайковский окончил консерваторию с серебряной медалью (1865); к этому времени он уже распрощался со службой, и, когда открылась консерватория в Москве и ему предложили профессуру, он согласился без колебаний. Чайковский преподавал свободное сочинение, теорию музыки, инструментовку и гармонию, причём для занятий составил учебник гармонии — первый русский учебник такого рода.

В Москве были сделаны и первые шаги в сочинении музыки. Одобрения они не вызвали ни у публики, ни у критиков. Опера «Воевода», поставленная в 1869 г. в Москве, успеха не имела; фантастическая опера «Мандрагора» его самого разочаровала, и дальше «Хора насекомых» для неё он не продвинулся; оперу «Ундина» Чайковский закончил, но Дирекция императорских

театров её не одобрила, и композитор, крайне раздосадованный происходящим, партитуру оперы уничтожил.

Дальше дела пошли лучше. «Опричник» был поставлен в Петербурге в 1874 г., но особого восторга у публики не вызвал, зато «Кузнец Вакула» (позднее дополненный и переделанный в оперу «Черевички» — на сюжет И. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством») был удостоен первой премии Русского музыкального общества. Далее последовали «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама», — трёхактная опера, созданная в рекордно короткий срок — 4,5 месяца, и одноактная светлая и солнечная «Иоланта».

Чайковский писал не только оперы. Своей мировой славой русский балет никому не обязан в большей степени, чем Чайковскому. Он стал первым композитором, заставившим зрителей не только смотреть, но и слушать балетный спектакль. Он создал 3 балета — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Балетная музыка, которую делали просто удобной для танца, у Чайковского поражает глубиной содержания и богатой эмоциональной окраской.

Он создал свой мелодический язык, он мог передавать в музыке и тончайшие душевные переживания, и масштабность идеи. Все выразительные средства его музыки — мелодия, гармония, оркестровка, форма произведения — обладают огромной силой воздействия на слушателей.

В творчестве Чайковского представлены почти все музыкальные жанры, однако предпочтение он отдавал опере и симфонии, которую считал «исповедью души», «лиричнейшей из всех музыкальных форм». Он написал для оркестра 7 симфоний, среди них «Зимние грёзы», «Манфред», «Патетическая» и др., увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», фантазии «Буря» и «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио» и т. д. Чайковский сочинял музыку для инструментов с оркестром, камерную музыку, церковную и многое другое. Творческое наследие его огромно.

В 1878 г. Чайковский оставил консерваторию, чтобы иметь возможность свободно заниматься творчеством; он был обеспечен пенсией, а сочинения его издавались, ставились и исполнялись. Время от времени он выступал как дирижёр, руководя исполнением своих собственных произведений и в России, и за рубежом, где он пользовался огромным успехом — ведь в его музыке новая русская школа, восходящая к Глинке и Балакиреву, органично слилась с западноевропейской школой. Содержание музыки Чайковского универсально: оно охватывает жизнь и смерть, любовь и ненависть, природу, быт — и глубокие процессы

духовной жизни (сомнение, отчаяние и т. п.).

Чайковский умер в 1893 г. в Петербурге, а музыка его и поныне с волнением слушается во всех оперных театрах и концертных залах мира.

ШОПЕН Фридерйк (1810–1849)

— польский композитор и пианист. Он родился в деревне Желязова Воля, близ Варшавы. Его отец, родом из Франции, был гувернёром в доме графини, владелицы Желязовой Воли, а когда в Варшаве открылась гимназия, он получил там место учителя французского языка.

Он и дома занимался французским с учениками, сыновьями польских аристократов. Детство Шопена проходило в «аристократической среде»: он близко познакомился со многими из учеников отца, был вхож в лучшие польские дома и получил прекрасное светское образование.

Музыкальный талант открылся в нём рано. Играть на фортепьяно он начал с 7 лет, а в 11 уже пробовал сочинять музыку. Очень помог Шопену князь Радзивилл, благодаря материальной поддержке которого юноша сумел завершить своё музыкальное образование: он обучался под руководством Эльснера в Высшей музыкальной школе в Варшаве — и Эльснер писал о нём: «Необычайное дарование, музыкальный гений».

Успехи Шопена в игре на фортепьяно были столь велики, что его с восторгом принимали на благотворительных концертах, а в печати появились его сочинения; первые полонезы Шопена были изданы в 1827 г. В ранних его произведениях широко используются польские народные мелодии — Шопен пишет вальсы, мазурки, песни для фортепьяно. С огромным успехом прошли его концерты в Вене и Варшаве, где он исполнял свои произведения, выказав при этом удивительный импровизаторский талант.

В ноябре 1830 г. Шопен уезжает из Варшавы в гастрольную поездку — уезжает, чтобы не вернуться. После поражения знаменитого польского восстания 1830–1831 гг. он до конца жизни жил в эмиграции, в Париже, куда он прибыл осенью 1831 г.

Часто выступая в концертах, Шопен приобрёл большую известность, много учеников из аристократических семей, много друзей и почитателей. Он близко сошёлся с Листом, познакомился с Шуманом и Мендельсоном, встречался со многими представителями польской эмиграции, в том числе с Адамом Мицкевичем, и сочинял музыку. В 30—40-е годы были созданы самые его лучшие фортепьянные произведения, а главной их темой стала Родина.

Шопен выезжал в гастрольные поездки в Германию, Англию и Шотландию; зиму 1838–1839 гг. он провёл на острове Мальорка (Испания) и вернулся в Париж совсем больным. У него открылась

чахотка.

Умер Шопен в октябре 1849 г. в Париже. Тело его было погребено на кладбище Пер-Лашез, рядом со знаменитыми музыкантами, а сердце композитора его сестра привезла в Варшаву — оно было замуровано в колонне костёла св. Креста. Так Шопен после смерти вернулся на родину.

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич (1906–1975)

— русский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Он родился в Петербурге, в интеллигентной семье. В его среде было принято обучать детей музыке — и первые же уроки показали, что у мальчика большое дарование. Он рос открытым, очень дружелюбным, жадным до знаний человеком; был смешлив и склонен к юмору.

В 1919 г. Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию по классам фортепьяно и композиции. Когда юноше исполнилось 16 лет, умер отец; матери пришлось бороться с нуждой, но она старалась дать детям должное образование.

Дипломной работой Шостаковича стала 1-я симфония (1925), принёсшая ему международное признание. После этого он пробует себя в разных жанрах: 2-я (1927) и 3-я (1929) симфонии, опера «Нос» (по Н. В. Гоголю, 1930), балеты «Золотой век» (1930) и «Болт» (1931), фортепьянные сочинения. В этот период Шостакович знакомится с произведениями Малера, пророческая музыка которого оказала на него большое влияние и определила дальнейший его путь как симфониста.

В 1932 г. композитор пишет оперу «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова», по Н. С. Лескову), в 1933 г. — фортепьянный концерт, а в 1935 г. в Ленинграде был поставлен его балет «Светлый ручей», полный веселья и задора. Однако и веселье, и задор под влиянием жизненных ударов скоро исчезли из произведений Шостаковича.

В январе 1936 г. в газете «Правда» — официальном партийном органе тех лет — была опубликована статья под названием «Сумбур вместо музыки», где в грубой до неприличия форме подверглась разгрому опера «Леди Макбет», до этого прошедшая с успехом в Оренбурге, Ленинграде и Москве. Для Шостаковича это стало ударом; с этого времени он отказался от жанров, связанных со словом (кроме заказных — ради заработка).

Ещё будучи молодым и малоопытным композитором, «он понял: за талант, за счастье творчества надо платить судьбе» (С. Хентова) — и он пишет симфонии, отражая в них своё видение жизни и места в ней человеку. Начало этому положено 4-й симфонией (1936), которую удалось исполнить только в 1962 г.

Во время Великой Отечественной войны — вначале в блокадном Ленинграде, а затем в Куйбышеве (ныне — Самара), куда был эвакуирован Шостакович, — он создал 7-ю,

«Ленинградскую», симфонию, которая помогала изнемогающим от голода и холода людям собраться с силами для жизни. По свидетельству коллег-музыкантов, знаменитый «эпизод нашествия» из этой симфонии был сочинён ещё до войны, поэтому можно считать, что 7-я симфония — протест не только против войны, но и против любого тоталитаризма.

В эвакуации Шостакович стал преподавать в консерватории; именно у него в классе оркестровки учился М. Ростропович, ставший не только учеником, но и настоящим его другом. Ученики Шостаковича называли его своим музыкальным отцом: он старался направить их к достойному творческому пути в житейских испытаниях и бурях.

В 1948 г. появляется партийное постановление «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» *(см. сноску на* с. 69), в котором осуждается творчество композиторов-новаторов и основной удар направлен на Шостаковича и Прокофьева. Это заставляет его на время отказаться от симфонического творчества; некоторые произведения Шостаковича попали в список запрещённых, и, чтобы отвести удар, он пишет кантату «Над Родиной нашей солнце сияет» и т. п., занимается музыкой к кинофильмам — для заработка. Стараясь, несмотря на тяжёлые обстоятельства, сохранить верность правде, композитор пишет «в стол»: он создаёт произведения о трагических событиях эпохи — 4-й квартет. 1-й концерт для скрипки с оркестром, «Из еврейской народной поэзии» и т. п., увидевшие свет только после 1953 г.

После смерти Сталина композитор вновь возвращается к музыке, связанной со словом. Появляются вокальные симфонии — 13-я (на стихи Е. Евтушенко, 1962), обличающая зло и утверждающая гуманистические идеалы, и 14-я (на стихи Ф. Гарсии Лорки, 1969), посвящённая теме насильственной смерти.

Шостакович был удостоен многих правительственных наград — и Ленинской премии, и различных Государственных; он выезжал за границу в составе официальных делегаций и был членом Советского комитета зашиты мира.

Всемирного комитета зашиты мира, почётным членом многих зарубежных академий искусств и почётным доктором многих университетов, — однако работал он дома за роялем, взятым напрокат (в день 60-летия композитор получил в подарок от Ростроповича рояль «Стейнвей»).

Все перипетии жизни Шостаковича не могли не сказаться на его здоровье. Он перенёс 2 инфаркта и скончался в Москве в 1975 г.

ШТРАУС Иоганн (сын) (1825–1899)

— австрийский композитор, скрипач и дирижёр. Он родился в Вене. Его отец, тоже Иоганн, добился больших успехов на музыкальном поприще. Он организовал собственный оркестр, игравший под его управлением танцевальную музыку для богатых жителей Вены; музыку эту он сам сочинял, за что получил титул «короля вальсов».

Оркестр отца часто репетировал дома, и дети с интересом следили за происходящим. Особенно музыкой интересовался маленький Иоганн: он рано стал учиться игре на фортепьяно, пел в церковном хоре, и уже в 6 лет играл свои произведения — танцы, — хотя родители не хотели, чтоб он стал музыкантом.

Отец был для мальчика кумиром — и он мечтал превзойти его. Штраус поступил в Политехническое училище — но там только числился: на самом деле он втайне от родителей занимался музыкой и зарабатывал деньги, давая уроки фортепьянной игры (на эти деньги он учился играть на скрипке).

В 19 лет Иоганн собрал небольшой оркестр, и 15 октября 1844 г. состоялся его дебют в качестве капельмейстера и композитора в казино, расположенном в предместье Вены. Это стало настоящей сенсацией. На следующий день газеты писали: «Добрый вечер, Штраус-отец. Доброе утро, Штраус-сын!»

Отец, которому было всего 40 лет, пришёл в ярость. Он воспользовался своими связями — и сын смог играть только в 2 небольших заведениях, в казино и в кафе. Для него наступили суровые будни, а он имел репутацию человека легкомысленного и расточительного.

Осенью 1849 г. Штраус-отец скоропостижно скончался, и эта печальная дата открыла сыну путь к вершине. Знаменитый оркестр отца избрал Штрауса-сына своим дирижёром, и в 1852 г. он уже играл при дворе императора.

В 1854 г. Штраус получил приглашение от русской железнодорожной компании, владевшей линией, которая связывала Санкт-Петербург с Царским Селом и Павловском, выступить со своим оркестром в Павловском вокзале и в парке, где располагались дворцы царя и великого князя Константина.

Музыкант согласился, и 18 мая 1856 г. начался его первый сезон в России. Публика была очарована его вальсами и польками; он создаёт вальс «Прощание с Петербургом» (1858).

Штраус становится всё более известным. Он пишет вальсы-шедевры — «На прекрасном голубом Дунае» (1867), который стал неофициальным гимном Вены, затем «Сказки Венского леса»

(1868), «Вино, женщины и песни» (1869), «Радости жизни» (1870), «Венская кровь» (1873), «Весенние голоса» (1883) и др., а также польки-шедевры — «Анна», «Трик-Трак» и др.

Под влиянием Оффенбаха Штраус начал писать оперетты. В музыке его господствует танец — это прежде всего вальс, — а также чардаш, полька, галоп, мазурка, кадриль и др. Первая оперетта — «Индиго и сорок разбойников» — имела огромный успех, а третья — «Летучая мышь» (1874) — сделала своего создателя поистине бессмертным.

Теперь Штраус был признан во всём музыкальном мире — однако продолжал лихорадочно работать: он боялся, что Муза покинет его, и он ничего больше не сможет написать.

После оперетты «Ночь в Венеции» (1883) Штраус пишет своего великолепного «Цыганского барона» (1885). Его премьера состоялась накануне 60-летия композитора — и стала настоящим праздником, а 50-летие со дня первого выступления Штрауса-сына, 15 октября 1894 г., отмечалось всей Веной, и поздравления прислали Бисмарк, Верди, Леонкавалло и другие знаменитости.

Штраус умер от воспаления лёгких в Вене в 1899 г.; его похоронили на Центральном венском кладбище, рядом с могилой Брамса.

ШУМАН Роберт (1810–1856)

— немецкий композитор, музыкальный критик. Он родился в Цвиккау (Саксония), в семье книгоиздателя. Мальчика рано потянуло к музыке, и в 7 лет его стали учить игре на фортепьяно, а с 13 лет он уже выступал как пианист. Родители не подозревали, что музыка скоро станет главным и единственным увлечением сына; они хотели видеть его юристом, и по окончании гимназии Шуман поступил на юридический факультет Лейпцигского университета (1828), а затем перешёл в университет Гейдельберга. Однако музыка постепенно вытесняла юридические науки.

Юноша познакомился с лучшим фортепьянным учителем Лейпцига, Фридрихом Виком, и стал брать у него уроки. Поставив перед собою цель сделаться пианистом-виртуозом, он занимался столь неумеренно, что повредил правую руку, и с карьерой пианиста пришлось распроститься.

Шуман переключился на изучение теории музыки и композиции; 1830-е гг. прошли под знаком создания фортепьянных произведений («Бабочки», «Карнавал» и др.), а в 1831 г. он впервые выступил как музыкальный критик.

Шуман стал одним из основателей музыкального журнала (1834) в Лейпциге и 10 лет был в нём главным редактором и автором; он стремился преобразовать жизнь с помощью искусства: его статьи, написанные с воодушевлением и со знанием дела, рассказывали о молодых талантах и бичевали посредственности.

В 1840 г. Шуман женился на Кларе Вик, дочери своего бывшего учителя, который хотел для неё — к тому времени великолепной пианистки — партии лучшей, чем малоизвестный композитор. Однако известность была не за горами.

В первый год после женитьбы Шуман с головой ушёл в семейную жизнь, создав множество прекрасных песен о любви. Затем он постепенно переходит к более крупным формам и в течение 1841 г. пишет 3 симфонии, а в 1842–1843 гг. — 3 струнных квартета, ораторию и фортепьянные квинтет и квартет. Оратория «Рай и Пери» (на сюжет «восточного романа» Т. Мура «Лалла Рук»), исполненная в 1843 г. в Гевандхаузе, принесла автору настоящий успех.

С открытием Лейпцигской консерватории его пригласили вести классы композиции и чтения партитур, однако из-за нервной болезни Шуман вынужден был, по совету врачей, работу оставить.

Он сопровождал жену в гастрольной поездке в Россию, где и игра Клары Шуман, и сочинения самого Шумана вызвали всеобщий восторг, — а по возвращении поселился в Дрездене, где вновь принялся за композицию.

Его музыка, страстная и мужественная, воспевала красоту и силу высоких чувств, являя собой нескончаемый поток впечатлений и мыслей, тонких и изменчивых.

Шуман пишет романсы и баллады, музыку к драматической поэме «Манфред» Дж. Байрона (увертюра и 15 музыкальных номеров), оперу «Геновева» (на основе средневековой легенды), фортепьянные произведения и многое другое. С 1850 г. он жил в Дюссельдорфе, где выступал как дирижёр — однако недолго. Нервная болезнь прогрессировала: он постоянно слышал музыку и по ночам вскакивал с постели, чтобы записать услышанное. Странные комбинации звуков и галлюцинации доводили Шумана до изнеможения, и однажды в припадке безумия он бросился с моста в Рейн (1854). Лодочники вытащили его из воды. 2 года провёл он в лечебнице для душевнобольных и умер в 1856 г. в Эндениxе, близ Бонна.

Клара Шуман пережила его на 40 лет; именно она подготовила к печати первое полное собрание сочинений своего мужа, великого композитора-романтика, чьё творчество оказало сильнейшее воздействие на музыкальное искусство 2-й половины XIX в., в том числе и на творчество многих русских композиторов.

СЛОВАРИК МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Акт (лат. «действие») — одна из законченных частей, на которые делится сценическое произведение. Акты отделяются друг от друга антрактами и состоят из картин, сцен, эпизодов и т. п.

Ангажемент (франц, «приглашение») — приглашение артиста или театрального коллектива на определённый срок для участия в спектаклях, концертах и т. п.

Антракт (от франц, «между» и «действие») — перерыв между актами (действиями) спектакля.

Антрепренёр (франц, «предприниматель») — владелец или содержатель частного зрелищного предприятия (театра и т. п.).

Ария (итал. «воздух») — законченный музыкальный номер в опере, оратории или кантате, который исполняется одним певцом в сопровождении оркестра.

Балет (от лат. «танцевать») — вид театрального искусства, где все танцуют под музыку, представляя танцем перипетии сюжета; состоит из одного или нескольких актов. Термин возник в конце XVI в. в Италии для обозначения танцевального эпизода в опере, а позднее балет стал самостоятельным видом искусства.

Водевиль (по названию долины в Нормандии, где в начале XV в. возник этот жанр) — пьеса лёгкого, комедийного характера, в которой диалоги чередуются с куплетами, романсами и танцами.

Вокал (от лат. «голосовой») — искусство пения.

Вокальная музыка — музыка для пения: песня, романс, кантата, оратория, опера и т. д.

Духовой оркестр — коллектив музыкантов, играющих на духовых (деревянных и медных или только медных) и ударных инструментах. В Египте, Персии, Греции, Индии существовал с древнейших времён и служил для сопровождения различных торжеств и военных действий; в Европе появился в XVII в.

Духовые инструменты — музыкальные инструменты, у которых источником звука служит колебание воздушного столба; к ним относятся флейты, кларнеты, гобои, трубы и т. д.

Дуэт (от лат. «два») — музыкальное произведение для 2 исполнителей, а также исполнение такого произведения.

Импровизация (от лат. «неожиданный») — самый древний тип музицирования: процесс сочинения музыки происходит во время её исполнения.

Инструментальная музыка — музыка, исполняемая на музыкальных инструментах, в противоположность вокальной (т. е. пению).

Инструментовка, или оркестровка — изложение музыки для исполнения её всеми музыкальными инструментами оркестра или камерно-инструментального ансамбля.

Камерная музыка — музыка для домашнего музицирования или для исполнения в небольшом помещении: сонаты, трио, квартеты, квинтеты, романсы и т. д. Термин вошёл в обиход в XVI–XVII вв. В противоположность оркестровой или хоровой музыке, камерная музыка предназначена для небольшого состава инструментов — от одного исполнителя-солиста до нескольких, объединяемых в ансамбле.

Камерный (от лат. «комната») — предназначенный для небольшого помещения или небольшого круга слушателей. К. ансамбль — группа исполнителей камерной музыки, а также произведение для нескольких исполнителей (инструменталистов или вокалистов). К. оркестр — оркестр небольшого состава, ядром которого является ансамбль исполнителей на струнных инструментах.

Кантата (от итал. «петь») — произведение торжественного характера, состоящее из нескольких законченных номеров и исполняемое певцами-солистами и/или хором в сопровождении оркестра. Появилась в XVII в.

Кантор (от лат. «певец») — в католической церкви — певчий; в протестантской — учитель и дирижёр хора, органист, нередко автор духовной музыки; в синагоге — главный певец хора.

Капелла (от лат. «часовня») — первоначально (VIII в.) состав духовных лиц при дворе (включая певчих) и место отправления церковной службы. С XV в. — церковный хор, в XVIII в. — инструментальный ансамбль (оркестр). А капелла — хоровое пение без инструментального сопровождения.

Капельмейстер (от нем. «хор. оркестр» и «руководитель») — в XVI–XVIII вв. руководитель вокальной или инструментальной капеллы, позднее — театрального, военного, симфонического оркестра. В настоящее время руководителя оркестра называют дирижёром, а хора — хормейстером.

Квартет (от лат. «четвёртый») — музыкальное произведение для 4 исполнителей, а также ансамбль этих исполнителей.

Квинтет (от лат. «пятый») — музыкальное произведение для 5 исполнителей, а также ансамбль этих исполнителей.

Клавир (нем.) — общее название струнных клавишных инструментов; кла-викорд, клавесин (или чембало), фортепьяно.

Композиция (от лат. «составление, сочинение») — сочинение

музыки и передача её в виде законченного музыкального произведения, которое можно исполнять по нотной записи (в отличие от импровизации).

Концерт (итал. «согласие» от лат. «состязаюсь») — музыкальное произведение, основанное на контрасте 2 групп исполнителей: солирующих инструментов (или вокалистов) и всего оркестра или же солирующего инструмента (вокалиста) и оркестра. Так же называется и публичное исполнение музыки, обычно по заранее составленной программе; как форма общественного музицирования концерт был введён придворным музыкантом Дж. Банистером в Лондоне в 1672 г. для городских слушателей за входную плату.

Либретто (итал. «книжечка») — краткое изложение содержания оперы, оперетты или балета; словесный текст оперы или оперетты, *а* также литературный сценарий балетного спектакля.

Месса (от лат. «посылаю, отпускаю») — главный обряд суточного богослужебного цикла в католической церкви; аналогичен православной литургии. Текст мессы обычно поётся (иногда читается) под музыку. Одной из разновидностей мессы является реквием (заупокойная служба).

Музыка (греч. «искусство муз») — искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах.

Опера (от лат. «произведение, сочинение») — вид театрального искусства: музыкально-драматическое произведение, где все поют и играют под музыку; состоит из одного или нескольких актов. Опера возникла в Италии на рубеже XVI–XVII вв. и вначале называлась «драма на музыке»; термин «опера» появился в середине XVII в.

Оперетта (итал. «маленькая опера») — вид театрального искусства: музыкальное произведение комедийного характера, где все поют и играют, танцуют и разговаривают. Оперетта возникла в 1850-е гг. во Франции.

Оратория (от лат. «говорю, молю») — крупное музыкальное сочинение для певцов-солистов, хора и оркестра; оно имеет драматический сюжет и исполняется на концерте. Оратория зародилась примерно в одно время с оперой и кантатой, и по масштабу она меньше оперы, но больше кантаты.

Оркестр (от греч. «площадка перед сценой») — коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах и вместе исполняющих музыкальное произведение. Оркестры появились в начале XVII в., когда возникли такие жанры музыки, как опера, оратория, концерт.

Партитура (от лат. «распределяю») — нотная запись

музыкального произведения для оркестра, хора, камерного ансамбля и т. п.; в ней сведены вместе партии всех отдельных голосов (инструментов).

Пианино (итал. «маленькое фортепьяно») — разновидность фортепьяно. Изобретено американцем Дж. И. Хокинсом (1800) и австрийцем М. Мюллером (1801) независимо друг от друга.

Пианист — музыкант, играющий на фортепьяно.

Полифония (от греч. «многочисленный» и «звук») — многоголосие.

Реквием (лат. «покой, отдых») — траурная заупокойная месса; музыкальное произведение траурного характера для хора и оркестра. Название происходит от начальных слов песнопения «Requiem aetemam dona eis, Domine» («Вечный покой даруй им. Господи»),

Речитатив (от лат. «читать вслух, рассказывать») — вокальная музыка, близкая к естественной речи.

Рояль (от франц, «королевский») — разновидность фортепьяно. Это слово впервые появилось в качестве эпитета в 1774 г., когда дрезденский мастер И. Вагнер создал инструмент большого размера под названием clavecin royale.

Симфоническая музыка — музыка для исполнения симфоническим оркестром: симфония, сюита, симфоническая поэма, рапсодия, увертюра, концерт.

Симфония (от греч. «созвучие») — ведущий жанр оркестровой музыки, сформировавшийся в середине XVIII в.; обычно состоит из 4 частей.

Тапёр (от франц, «хлопать, стучать») — музыкант (пианист, баянист, аккордеонист), играющий за плату на балах, в танцевальных залах, ресторанах и т. п.

Увертюра (от лат. «начало») — музыкальное вступление к опере, балету, оратории и т. п., а также самостоятельное сочинение для оркестра в одной части.

Фортепьяно (от итал. «громко» и «тихо») — собирательное название для струнных ударно-клавишных инструментов: роялей и пианино.

Хорист — тот, кто поёт в хоре.

notes

Примечания

1

В скобках после сценического произведения указан год постановки.

2

В печально знаменитом постановлении ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г., осуждающем антинародное творчество ряда композиторов, упоминаются Прокофьев, Шостакович, Хачатурян и др., «в чьём творчестве особенно наглядно представлены формалистические извращения… чуждые советскому народу и его художественным вкусам».

Их музыка, как утверждает текст постановления, отрицает основные принципы классической музыки, проповедует дисгармонию как выражение «новаторства» и отказывается от мелодии в пользу «сумбурных, невропатических сочетаний, превращающих музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдаёт духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик».

ЦК ВКП(б) постановило: музыку эту осудить, недостатки ликвидировать и «призвать советских композиторов проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству».